

TRAITÉ DE PEINTURE,

SUIVI

D'UN ESSAI

SUR

LA SCULPTURE.

Pour servir d'Introduction à une Histoire Universelle, relative à ces Beaux-Arts.

PAR M DANDRÉ BARDON, l'un des Professeurs de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture, Professeur des Eleves protégés par le Roi pour l'Histoire, la Fable & la Géographie. Membre de l'Académie des Belles-Lettres établie à Marseille, Associé aux Académies de Toulouse & de Rouen, & Directeur Perpétuel de celle de Peinture & de Sculpture établie en la susdite ville de Marseille.

Ornari præcepta negant, contenta doceri. Du FRENOI, de Arte Graphica, vers. 29.

TOME PREMIER.

A PARIS,

Chez Desaint, Libraire, rue Saint Jean de Beauvais.

M. DCC. LXV.

Avec Approbation , & Privilége du Roi.

LEAN THE PROPERTY OF THE PARTY Crsur, Librale, And the Control of the

A MONSIEUR LE MARQUIS

DE MARIGNY,

Conseiller du Roi en ses Conseils, Commandeur de ses Ordres, Lieutenant Général des Provinces d'Orléanois & Beauce, Directeur & Ordonnateur Général des Bâtimens, Jardins, Arts, Académies & Manusactures Royales.

MONSIEUR,

C'EST à la protection du Souverain que les Arts sont a ij redevables de leur gloire; mais c'est au Ministre dépositaire de sa constance dans leur Direction Générale qu'ils doivent & cette protection & leur encouragement. J'ose le publier d'après les suffrages de la Nation: votre zele & vos procédés généreux

réalisent cette maxime.

Les Artistes Français tiennent de vous, MONSIEUR, les plus nobles esfors de leur génie. La maniere obligeante dont vous les accueillez, leur inspire le desir de répondre à vos vues; & ce desir, ranimant leur verve, redouble leur application & aggrandit la Sphere de leurs Talens. De-là naissent ces chefsd'œuvres, que vous évaluez avec un discernement aussi éclairé qu'équitable; de-là ces récompenses que vous décernez à leurs Auteurs, avant même qu'ils pensent à les obtenir. Vos soins vigilans s'étendent sur tous les moyens de pourvoir au bien général. Combien de Monumens publics l'attestent d'une maniere authentique! Qu'il me soit permis d'en produire un témoignage particulier. C'est au choix dont vous m'avez favorisé, MONSIEUR, que mon HISTOIRE UNIVERSELLE, RELATIVE AUX ARTS DE PEINDRE ET DE SCULP-TER, devra son existence. Vous daignâtes en agréer le projet & vous me permites des-lors de la mettre au jour sous vos auspices. J'ai l'honneur de vous en présenter aujourd'hui l'INTRO-DUCTION, qui en est inséparable & qui doit la précéder. En l'acceptant avec cette complaisance qui vous est naturelle, vous remplissez l'objet de mon ambition, & je vous consacre tout le fruit de mes travaux. Quelle prérogative plus flateuse pour moi, que de concourir à transmet-

vi EPITRE.

tre jusqu'à la postérité la plus reculée l'hommage que les Arts doivent à leur Mecene, les bontés dont il m'honore, & la sincérité de ma reconnoissance!

Je suis avec un profond respect,

MONSIEUR,

Votre très-humble & trèsobéissant Serviteur, Dandré Bardon.

A V I S DE L'ÉDITEUR.

L'Année Littéraire publia en 1757 (a) l'extrait d'un Discours prononcé par M. Dandré Bardon à l'Assemblée de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture. Ce Discours avoit pour objet l'utilité d'une HISTOIRE UNIVERSELLE, TRAITÉE RELATIVEMENT AUX ARTS FONDÉS SUR LE DESSEIN. La même Feuille annonça que M. D. B. comptoit un jour faire imprimer cette Histoire, & c'est ce qu'il exécute aujourd'hui.

Sur le titre de cet Ouvrage, qui intéresse les Artistes & les Amareurs, ils jugent aisément que l'Auteur n'a pû se dispenser de rassembler dans une Introduction les dissérens principes qu'il auroit été obligé de rappeller mille sois dans l'exposition des Tableaux. Le fil historique auroit été d'une part interrompu par

⁽a) Feuille 29. Lettre XII. pag. 266. & suiv.

de trop fréquentes répétitions, & d'autre part les maximes pittorefques proposées d'une maniere laconique auroient beaucoup perdu de leur clarté, de leur développement, de leur force & de la juste étendue

qu'elles exigent.

Ce Traité de Peinture, qui obvie à ces deux inconvéniens, est suivi d'un Essai sur la Sculpture & d'un Catalogue des plus sameux Peintres, Sculpteurs & Graveurs de l'Ecole Française. Il renferme les principes nécessaires pour opérer avec facilité, avec succès & les connoissances indispensables pour juger sainement des productions de l'Art. L'Ouvrage est divisé en trois Parties: Dessein, Composition, Coloris.

Dans la Iere, après avoir dévoilé les régles du Dessein, ses principales Qualités & tout ce qui est capable d'éloigner de ce que l'on appelle Maniere, on les établit sur les Vérités de la Nature & sur les Beautés de l'Antique. On fait à ce propos l'analyse de plusieurs chess-d'œuvres: du Gladiateur, du Laocoon, de l'Hercule Farnese &c. Ces détails sont terminés par des préceptes sur l'Expression.

La Composition est l'objet de la IIe Partie. Les conseils au sujet de l'Invention y font associés aux principes qui intéressent la Disposition ou l'Ordonnance d'un trait d'Histoire. Les maximes du Pittoresque, de l'Historique & de l'Allégorique, celles du Poërique, de l'Enthousiasme, du Sublime & du Pathétique y sont exposées avec la clarté qu'elles empruntent du flambeau des Exemples. On n'a pas fait mention de quantité d'ouvrages dont on auroit pu parler avec éloge & qu'on auroit proposés pour modéles. Mais le nombre en est si considérable qu'il auroit trop souvent écarté du sujet.

La IIIe Partie concerne le Coloris & le Clair-obscur. On y donne la notice des différens caracteres des couleurs. Ce qui regarde leur emploi, l'harmonie, l'intelligence, les tons & les lumieres; en un mot, tout ce qui a rapport à la magie de cette science, qui constitue le grand Peintre, s'y trouve dévoilé. Les principes capitaux du Coloris y sont recherchés dans les Tableaux de la Galerie du Luxembourg, dont on expose une Etude raisonnée. Cette derniere Partie finit par un précis des maximes essentielles aux Plafonds. Elles y sont réunies dans un Projet d'Apotheose en

l'honneur de Rubens.

L'Essai sur la Sculpture embrasse plusieurs recherches sur les excellentes productions des Statuaires anciens & modernes. L'Auteur y examine les dissérens mérites de leurs Chessad'œuvres, les procédés du Méchanisme qu'ils ont pratiqué dans le travail du marbre; leurs principes & leur objet dans l'association de diverses matieres dans un même ouvrage, & l'étendue de leurs connoissances dans l'art de la Fonderie. On termine cet Essai par le détail de quelques manœuvres concernant la sonte d'une figure.

Le Catalogue des Artistes les plus fameux de l'Ecole Française présente des anecdotes intéressantes sur les Peintres, Sculpteurs & Graveurs, qui ont illustré la Nation depuis le Regne de François I, jusqu'à celui de notre Auguste Monarque. Si l'on ne parle pas des excellens Artistes qui vivent encore, c'est parce qu'on laisse à la Postérité le soin de rendre justice à leur mérite. Quel plus noble objet

DE L'ÉDITEUR. x

d'ambition pourroit-on leur propofer! Le nom de leurs prédécesseurs, leur patrie, leurs principales productions, le tems où ils ont vécu, l'époque de leur mort sont les seuls points de vue, sous lesquels on les envisage. On a joint aux Artistes, qui sont nés en France, ceux qui s'y sont fixés par goût, par intérêt, ou qui y ont été long-tems attachés par la bienveillance de nos Souverains.

Tel est le contenu de l'Ouvrage que l'on publie. On y a réuni les maximes propres aux Ecoles étrangeres avec les principes généraux de l'Ecole Française. L'Auteur n'a hazardé cette combinaison que dans la vue d'agrandir l'étendue des préceptes & d'en faciliter l'application. Sans vouloir s'ériger en Législateur & fans donner ses maximes pour incontestables, il estime qu'elles peuvent être utiles à ceux qui attentifs à ne les prendre pas trop à la lettre & à ne pas s'en trop écarter, en useront avec les ménagemens convenables à la raison, à leur génie & aux circonstances des sujets. Le Vrai n'est qu'un, mais les façons de voir la Nature ne sont pas les mêmes, &

les moyens de la rendre sont encore très dissérens. Il n'est que trop ordinaire aux jeunes Artistes de se laisser subjuguer par le préjugé scolastique ou par le goût national. N'est-ce pas leur rendre service que de leur proposer des routes spacieuses, propres à les conduire au but par des chemins variés, qu'il leur est libre de choisir ou d'abandonner, selon les lumieres de leur discernement & les

conseils de leurs Maîtres?

Ce sera un bien pour les Arts si les maximes que l'on propose, parce qu'on les a trouvées dans divers chefsd'œuvres des grands hommes & que l'on a cru les appercevoir même dans la Nature, sont généralement approuvées. Si elles trouvent des Contradicteurs (& l'on n'en fera point étonné) ce pourra être encore un bien pour les Arts. Du choc des opinions naissent souvent des étincelles lumineuses, qui éclairent sur le progrès des Talens. Combien d'heureuses controverses littéraires ont servi à étendre les connoissances même des Artistes & à multiplier le nombre des Amateurs! Elles nous apprennent que tous les préceptes qui n'ont rien DE L'ÉDITEUR. xiij de contraire à la Nature, ni au bel Antique, & qui ne font point foupconnés, encore moins convaincus de n'être que de fausses conjectures, peuvent devenir également profitables aux personnes qui sçauront en

combiner les réfultats.

Il nous reste à donner une légére idée de l'Histoire Universelle, traitée relativement aux Arts de peindre & de sculpter, qui formera le corps d'ouvrage, dont ce Traité n'est que l'Introduction. Elle sera composée de quatre Parties. La Iere contiendra les Tableaux de l'Histoire Sacrée. La IIe ceux de l'Histoire profane. La IIIe ceux de la Fable ou des Dieux du Paganisme. Enfin dans la IVe on dévoilera le Costume des anciens Peuples, dont la connoissance est si nécessaire à ceux qui cultivent les Beaux-Arts & si intéressante pour ceux qui les chérissent. En voici le plan.

Usages Religieux: Vêtemens des Pontifes, des Sacrificateurs, ceux des Prêtresses, des Neocores; Autels, Temples, Victimes, Instrumens, différents apprêts des Sacrifices &c. On y a réuni les Jeux, les Luttes, les Funérailles, les Sépultures des

Anciens, comme faisant portion de leur culte.

Usages Civils: Bains, Repas, Cérémonies de mariage, Ajustemens, Meubles, Tribunaux, Supplices,

Monumens publics, &c.

Usages Militaires: Habits, Acoutremens des Officiers & des Soldats; leurs Cuirasses, leurs Corselets, leurs Armes; Casques, Boucliers, Lances, Epées, Carquois &c. Enfeignes, Drapeaux de divers Peuples, forme des Allocurions, différences Machines de guerre & tout ce qui est convenable à l'Infanterie & à la Cavalerie des Anciens. Quelques détails au sujet de leur Marine, la construction, les agrèts de leurs vaisseaux, les signaux militaires, les Instrumens particuliers, dont ils se servoient dans les expéditions maritimes &c. y font affociés aux divers objets analogues aux cérémonies de leurs Triomphes & de leurs Apothéofes.

Pour ménager le succès de cette entreprise, l'Auteur en hazarde aujourd'hui l'Introduction avec d'autant plus de consiance, que ce n'est qu'une Collection résléchie de préceptes, DE L'ÉDITEUR. xv d'exemples, de conseils puisés dans les leçons, les chefs-d'œuvres, la fréquentation des grands Maîtres, & dans les Ecrits les plus lumineux que nous ayions sur les principes des Beaux-Arts.

金米等學學學

TABLE DES DIVISIONS

Du Traité de Peinture.

D	
Discours Prélimin	AIRE.
Nécessité de la connoissance des	Princi-
pes.	XXVI
Nombre 1. Observation fon	damen-
tale.	ibid.
N. 2. La pratique des Art	
beaucoun de réflexione sur lour	

beaucoup de réflexions sur leur Theorie. xxx N. 3. La connoissance des principes

facilite les études. xxxij

N. 4. Elle dirige le Génie. xxxvj

N. 5. Elle fixe les incertitudes. xxxviij

N. 6. Elle regle le Sentiment & le Goût. xlj

N. 7. Elle forme les Connoisseurs.

N. 8. Elle donne la facilité de l'exécution.

N. 9. Elle ne doit point distraire de la pratique de l'Art.

TRAITE DE PEINTURE.

PREMIERE PARTIE.

DESSEIN, SES QUALITÉS.

ARTICLE I. Correction.

N. 10. Six principaux caracteres de contours. Tom. I. pag. 2

N. 11. La connoissance des Proportions & de l'Anatomie relative au Dessein est indispensable pour la correction.

N. 12. Moyens particuliers pour se former à la correction du Dessein. 7

N. 13. S'accoutumer à une espece d'exactitude geometrique.

N. 14. Réunir le feu du génie à la précision des contours & bien lire la Nature: Ce qu'on entend par-là.

N. 15. Comparer toutes les parties du Dessein avec celles du Modéle.

N. 16. Décider avec impartialité les rapports de la copie avec l'original. 16

ART. II. Caractere de Dessein.

N. 17. En quoi consiste le caractere de Dessein.

xviij TABLE	
N. 18. Qualités effentielles au De	1-
	12
Art. III. Goût de Dessein.	
	_
N. 19. Ce que c'est que le Goût Dessein?	de
WIL ORISEIN Jane Caracter	
N. 21. Ce que s'est qu'une f	4
N. 21. Ce que c'est qu'une sigure goût.	ie 1
N. 22. Dangers de la Maniere pri	d.
VIL DIMUVALLE NATE	
-	7
ART. IV. Principes du Dessein fond	és
fur les vérités de la Nature.	
N. 23. Importance de l'étude de	7 -
ivature.	
N. 24. Conformément à l'Antique	0
4	-
N. 25. Vérités propres à la Nature	I
TOUPLETTE.	
N. 26. Ame.	2
14. 27. Perites accidentelles de	3 !a
ivature.	_
N. 28. Sentiment des chairs, ibie	5
IN. 29. Contrastes.	6
N. 30. Ponderation.	8
N. 31. Effets.	

DES DIVISIONS. xix

ART. V. Principes du Dessein fondés fur les beautés de l'Antique.

N. 32. Figures de la premiere jeunesse. N. 33. Figures d'un âge plus avancé.

N. 34. Figures de force. 47
N. 35. Figures d'action. 48

N. 36. Figures dans des situations violentes, forcées, ou volontaires. 49

N. 37. Figures dans le genre gracieux. 54

ART. VI. Expression.

N. 38. Vérité des formes. 57 N. 39. Quatre principales sortes de Passions. 60

N. 40. Cinq moyens capitaux qui concourent à l'expression d'une tête. 71

N. 41. Les parties du corps & celles du visage doivent tendre à une même expression.

II. PARTIE.

COMPOSITION.

ART. I. Principes de la Compofition. Invention.

N. 42. Caractere des idées qui doivent entrer dans une Composition. 81
N. 43. Conseils au sujet de l'Invention.

ART. II. Disposition.

N. 44. Qualités essentielles à l'Historique d'une composition.

N. 45. Composition allégorique. 96
N. 46. Conditions de l'Allégorie. 98
N. 47. Deux genres d'Allégorie. 100
N. 48. Composition mixte. 102
N. 49. Dissérence de l'Historique

d'avec le Pittoresque.

Art. III. Pittoresque d'une

N. 50. Economie générale. 106 N. 51. Grouppes. 107

N. 52. Contraste dans les grouppes.

N. 53. Effets de lumiere. 112

DES DIVISIONS. xxi
N. 54. Lumiere principale. 114
N. 55. Demi-teintes.
N. 56. Ombres. 116
N. 56. Ombres. 116 N. 57. Reflets. 119
N. 58. Divers genres de masses. 120
N. 59. Harmonie de la Composition.
122
N. 60. La belle exécution sert à pro-
duire le Génie avec succès.
N. 61. Beau-Faire. En quoi il con- siste.
ART. IV. Poëtique & En-
thousiasme.
N. 62. Poësse générale & Poësse par-
ticuliere. 129
N. 63. Sujets héroïques profanes. 135
N. 63. Sujets héroiques profanes. 135 N. 64. Sujets de l'Histoire Sainte.
136
N. 65. Usage de la Poësie de stite & de détail. 138 N. 66. Enthousiasme pittoresque. 145
Me detall. 130
N. 66. Enthoughajme philorejque. 14)
ART. V. Sublime & Pathétique.
N. 67. En quoi consiste le Sublime.
110
N. 68. Divers genres de Sublime.
1010.
N. 69. Rapports & Différences du
Pathétique d'avec le Sublime. 156

xxij TABLE

N. 70. Le Sublime peut entrer dans les sujets les plus simples. 157 N. 71. Moyens de parvenir au Sublime.

N. 72. Défauts qui écartent du Sublime.

N. 73. Comment juger du Sublime d'une Composition.

N. 74. Sources du Sublime pittoresque. 166

III. PARTIE.

COLORIS.

N. 75. Objet du Coloris.

N. 76. Connoissances qu'il exige.

ibid.

ART. I. Idée générale des Principes du Coloris.

N. 77. Divers aspects sous lesquels on peut l'envisager.

N. 78. Conduite des tons.

N. 79. Tons de couleurs convenables aux sujets. 175 N. 80. Variété des tons. 177

N. 81. Dixers usages des tons ou des couleurs.

DES DIVISIONS.	xxiij
N. 82. Effets des couleurs.	179
N. 83. Harmonie des couleurs.	183
N. 84. Bien peindre.	185
N. 85. Manœuvre variée suiva	ne le
caractere des figures.	186
N. 86. Nécessité de bien dessiner	pour
bien peindre.	189
ART. II. Notice des différen	,
caracteres des Couleurs.	15
caracteres des Comenis.	
N. 87. Couleurs propres.	190
N. 88. Couleurs locales.	193
N. 89. Couleurs réfléchies.	195
N. 90. Couleur des lumieres co.	mn.u-
niquée aux objets.	198
N. 91. Couleurs capitales.	199
N. 92. Couleurs rompues.	200
N. 93. Couleurs transparentes.	
N. 94. Sympathie & Antipath	ie des
Couleurs.	203
Авт. III. Emploi & Harmor	i A
des Couleurs.	LAG
N. 95. Principe de leur harn	
	206
N. 96. Emploi des couleurs.	211
N. 97. Belle manœuvre.	ibid.
N. 98. Beau pinceau.	214
N. 99. Stile de la Touche.	215
The second	

Art. IV. Intelligence des Couleurs.

N. 100. Ménagement & progression des tons.

N. 101. Tons gris & ton coloré envisagés sous deux principaux aspects. 219

N. 102. Teinte générale formée des combinaisons du ton gris & du ton coloré.

N. 103. Couleur vraie & précieuse.

N. 104. Ton vrai propre aux objets.

N. 105. Ton vrai convenable au toutensemble.

N. 106. Magie des effets de couleur.

N. 107. Procédés de l'Intelligence pour perfectionner un Tableau. 231

ART. V. Recherche des principes du Coloris dans les Tableaux de la Galerie du Luxembourg, ou Etude raisonnée de ces Peintures.

N. 108. Tableau I. Fraicheur, richesse, variété de tons.

N. 109. T. II. Ombres reflettées. 237 N. 110. T. III. Grandes masses de demi-teinte.

N. 111. T. IV. Couleur locale. 242 N. 112.

70 CO 70 Y Y Y Y Y Y Y Y
DES DIVISIONS. XXV
N. 112. T. V. Principale lumiere.
N 245
N. 113. T. VI. Intelligence des oppo- fitions.
N. 114. T. VII. Rapport mutuel des clairs, des demi-teintes & des ombres. 251
N. 115. T. VIII. Expressions com-
N. 116. T.IX. Valeur des tons gris.
250
N. 117. 1. X. Ménagement des cou-
leurs dans les diverles malles.
N. 118. T. XI. Conduite des tons.
267
N. 119. T. XII. Distribution des
lumieres; intelligence des demi-teintes; couleurs empruntées. 271
N. 120. T. XIII. Ménagement des
N. 120. T. XIII. Ménagement des nuances.
N. 121. I. XIV. Intelligence des
tons & des lumieres. 278
N. 122. T. XV. Art de peindre &
de colorer.
N. 123. T. XVI. Dégradation des couleurs; Contrastes. 286
N 124 T YVII E ffete de mais 200
N. 124. T. XVII. Effets de nuit. 288 N. 125. T. XVIII. Beau coloris as-
socié à la pureté du dessein. 294
N. 126. T. XIX. Grand caractere
de formes, de couleur & de pinceau. 295
Tom, I.

xxvj TABLE DES DIVISIONS.

N. 127. T. XX. Emanation des lumieres nettement dévoilée. 297 N. 128. T. XXI. Harmonic, équilibre & oppositions de couleurs. 300 N. 120 Portraits, Moyens différens

N. 129. Portraits. Moyens différens de détacher les objets de dessus leur fond. 304

ART. VI. Principales maximes concernant les Plafonds, réunies dans un projet d'Apotheose en l'honneur de Rubens,

N. 130. Plan de l'Apotheose. 307 N. 131. Détails de l'Ordonnance pittoresque. ibid.

N. 132. Caractere de dessein convenable aux Plafonds. 312 N. 133. Principe des lumieres. 315

N. 134. Système sur la valeur des tons & des lumieres.

N. 135. Art de faire plafonner les objets, & manœuvre propre aux Plafonds,

Fin de la Table des Divisions.

DISCOURS

PRÉLIMINAIRE.

Nécessité de la connoissance des Principes.

IL est trois moyens généraux, Nombre 1.
qui concourent solidairement to los le vais aux productions & à l'excellence mentale.
des Beaux-Arts: le Génie, la Théorie, & la Pratique. Ce que le Génie enfante la Théorie l'éclaire, la Pratique le nourrit & le soutient. Mais ces moyens ne dépendent pas également de l'Artiste. Il reçoit le génie aussi gratuitement & aussi-tôt qu'il reçoit la naissance; la Pratique est, pour ainsi dire, la fille du Tems & de l'expérience; il n'est gueres que la Théorie que b ij

xxviij DISCOURS

l'on puisse acquérir par l'étude. Rien ne sçauroit suppléer au Génie, ni le communiquer. Cette aptitude à opérer bien & facilement est un don du Ciel, qui le distribue à qui il lui plaît. On s'instruit de la Théorie d'un Art par de profondes réflexions sur les principes qui en sont la baze, & par la combinaison des différentes maximes qui lui sont particulieres. Ce n'est que par un exercice constant & Taborieux que l'on contracte l'heureuse habitude de la Pratique.

Ces moyens sont extrêmement dépendans les uns des autres, & s'ils ne s'étayent mutuellement, il en naît des inconvéniens considérables. Le Génie sans principes ne sert souvent qu'à égarer; le Génie sans pratique sait une dangereuse illusion, rend plus pré-

PRÉLIMINAIRE. xxix somptueux sans rendre plus éclairé; la Théorie sans pratique apprend à bien discourir de l'Art; mais elle n'est vraiment utile qu'à celui qui opére & qui a reçu le génie en partage. La Pratique sans principes & sans génie dégénére en pure routine, & la routine ne constitue que l'Artisan, que nous distinguons toujours de l'Artiste. Celui-ci se forme par l'assemblage & la culture de ces trois moyens: doué d'une verve naturelle, inftruit des vraies maximes, guidé par sa propre expérience, il peut aspirer au but de ses préten-tions; mais ce n'est qu'à force de recherches sérieuses sur la théorie de son Art, dont elle est la raison, que même avec les ressources d'un beau génie il peut atteindre à la perfection & s'élever au rang d'habile Peintre & de grand Sculpteur.

b iij

N. 2. La Pratique des Arts exige beaucoup de réflexions

C'est par cette voie que les grands hommes, qui rétablirent les Arts vers la fin du XVº & fur leur Théo- au commencement du XVI siécle de l'Ere chrétienne, firent des progrès si rapides & si étonnans. On admire avec justice la force, la beauté de ces heureux Génies; mais on n'apprécie pas ordinairement affez toute l'étendue de leur mérite. C'est par des observations profondes qu'ils ont fait valoir le talent que la Nature leur avoit confié, & qu'ils ont enrichi les Arts d'immenses découvertes. C'est par ces travaux d'esprit autant que par les productions de leur pinceau & de leur ciseau qu'ils sont dignes des plus grands éloges. Si ces Artistes célébres avoient moins connu, s'ils avoient moins approfondi les maximes de leurs Talens, leurs productions ne feroient pas si parfaites, & ils n'y PRÉLIMINAIRE. xxxj auroient pas écrit ces principes d'une maniere si lissible & si invariable. C'est par-là qu'ils sont devenus tout à la sois les maîtres & les guides, les docteurs & les modéles de tous ceux qui leur ont succedé & de ceux qui fourniront la même carriere.

Il est vrai qu'en examinant les chefs-d'œuvres de ces excellens hommes, on apperçoit aisément, que les principes ne leur ont servi que de moyens pour mettre en œuvre avec succès les fruits de leur enthousiasme; mais on découvre aussi que c'est à la connoissance des principes que le feu de leur génie est redevable de sa bouillante vivacité. On sent que ce feu n'est ni offusqué par les brouillards que le doute éleve dans l'imagination, ni affoibli par les nuances de fatigue, qu'un travail forcément réitéré sur les mêmes objets,

xxxij DISCOURS imprime dans les ouvrages.

N. 3.

La connoiffance des
principes facilite les études.

C'est la connoissance des principes qui facilite les études que l'on est obligé de faire d'après les productions de ces grands Maîtres, soit pour bien saisir le stile & apprécier le mérite de leurs travaux, soit pour imiter leur exemple & profiter de leurs leçons. A ces égards elle n'est pas moins utile aux apprentifs Connoisseurs qu'aux Artistes novices. Cette étude instruira les uns & les autres à ne pas prendre le change sur les objets de leur admiration & sur les motifs de leurs jugemens; à ne point rechercher la correction dans Tintoret; les grands effets de lumiere & de couleurs dans Alber-Dure; la noblesse des expressions dans Pietre-Teste; les graces dans Lanfranc; l'Historique, le Poëtique d'une composition dans le

PRÉLIMINAIRE: xxxiij Valentin, ni le sublime dans Rimbran.

Elle leur apprendra que c'est dans Raphael & dans Carache que l'on doit chercher la correction & le grand caractere des formes & des contours; dans Dominiquin & le Sueur la noblesse des expressions, qui ne souffre ni exagérations ni grimaces, & qui n'est autre chose que la vérité élégamment rendue; dans Correge & Pietro de Cortonne cet aimable cadencement, cette souplesse naturelle, qui constitue les graces; dans Poussin l'exactitude de l'Historique, les bienséances du Costume, & cette judicieuse sévérité, qui associe à la vérité des événemens les accessoires qui leur sont propres; dans le Brun cet heureux enthousiasme qui ravit, éleve l'ame, ce beau désordre poëtique qui charme les sens & l'esprit, ce pathétique intéressant qui touche, qui attendrit, qui attache, ce noble sublime qui surprend, frappe, saissit & transporte; ensin dans Rubens, Titien & Paul-Veronese les grands essets, le jeu, la magie, que produisent les accidens singuliers de lumière & de couleurs.

L'imitation de la Nature, un des principaux objets des études pittoresques, est un vrai mystere, si les préceptes ne le dévoilent. Ils en sont la clef & peuvent seuls ouvrir le sanctuire des Arts. Quiconque n'est point éclairé par les principes sur les beautés & les finesses du Vrai les copiera sans y être sensible & s'en occupera sans les saisir: semblable à ce novice physicien, qui parcourant Descartes, Copernic, ou Neuton, jette un coup-d'œil sur les figures gravées de leur système sans y

PRÉLIMINAIRE. XXXV rien comprendre; & qui dans les plus belles nuits de l'Eté, regarde le Ciel sans discerner les objets qu'il y cherche, quoiqu'ils soient présents à ses yeux. En vain des Modéles élégamment construits s'offrent aux regards du Dessinateur. S'il ignore en quoi consiste l'elégance & la noblesse des contours, leur subordination raisonnée, les oppositions réfléchies qui les font valoir; s'il n'est instruit que ces contours toujours souples, coulans, amenés de loin doivent être cadencés, ressentis, ou légérement passés suivant l'exigence des objets; s'il méconnoît les riches proportions & les formes correctes, qu'il faut donner à la Nature d'après l'indication des belles Antiques, il confondra, en la copiant, les beautés avec les défauts, le caractere avec la maniere, & par un assor-

b.vi

timent maussade, il formera d'après un beau modéle des figures sans noblesse, sans goût, sans

graces & fans vérité.

Une prérogative heureuse donne-t-elle au digne favori d'Apelle ou de Phidias le don de sentir & de pénétrer avec sa-gacité les merveilles consignées dans la Nature & dans les chessed'œuvres des Maîtres sameux? Les principes de l'Art lui serviront encore, pour ainsi dire, de Télescope pour les appercevoir de loin, plus distinctement, & de slambeau qui éclairera ses pensées ainsi que ses opérations.

L'analogie que les Arts ont entreux, rend cette vérité plus fensible; elle montre en mêmetems que la connoissance des principes est absolument néces-

saire pour diriger la marche du génic, fixer ses incertitudes,

N. 4. Elle dirige le Génie.

PRÉLIMINAIRE. xxxvij regler le goût & le sentiment. Un prétendant au prix de l'Eloquence, qui ignore qu'elle consiste à établir d'abord clairement ce qu'il doit prouver, à marcher de preuve en preuve sans courir après des beautés étrangeres, & à croître toujours en raisonnemens jusqu'à ce qu'il ait épuisé son sujet, pourra bien, par les seules forces de son talent naturel, faire un discours plein d'esprit, rassembler des idées qui pétillent de sel & de seu, en imposer même par son stile séduifant; il n'aura pas fait néanmoins une piéce d'éloquence (a). Tel l'Eleve avec du génie, mais sans principes, pourra mettre au jour un spectacle pittoresque, intéressant par la tournure des objets, par quelques effets singuliers & même par un coloris ra-

⁽a) M. de la Motte; Discours prononcé :

xxxviij DISCOURS

goûtant, sans avoir sait un Tableau. Pourquoi? Les principes ne l'ont point éclairé sur la vérité des attitudes, sur la conduite des tons, sur l'intelligence des lumieres, sur le précieux des détails, & sur l'enchaînement du tout-ensemble.

N. 5.
Elle fixe les
incertitudes.

Qu'est-ce qui fixera les incertitudes du génie? C'est la connoissance des principes. L'exécution n'affoiblit si souvent tant de pensées ingénieuses, héroïques, sublimes, que parce qu'elle est altérée par l'indécision où se trouve l'Auteur à l'égard des vrais préceptes. Un certain ton d'irrésolution, qui regne dans ses ouvrages, décele ses incertitudes. Il y a bien de l'apparence que mille heureuses idées, fruits du génie, existeroient encore & seroient un objet d'admiration, si elles n'avoient été immolées à la même indécission

PRÉLIMINAIRE. xxxix qui les avoit produites. Victimes d'un caprice machinal, elles font quelquefois remplacées par des équivalens, qui ne fervent qu'à les faire regretter davantage. Jettons les yeux fur les productions du Génie dirigé par les principes, nous verrons fensiblement que l'idée presque aussitot exécutée que mise au jour, conserve les impressions lumineuses de la verve qui l'a créée & l'éclat vierge de sa naissance.

Confondrions-nous ici la délicatesse scrupuleuse de l'Artiste avec l'incertitude où il est visà vis des principes? Non. Quoique l'une & l'autre produisent quelquesois les mêmes variations, leur but, leur esset sont toujours différens. Le scrupule éclairé conduit à la persection: c'est dans cette vûe qu'un habile homme change, réforme, améliore ses idées. Tel on a vu Carxl

le-Marat employer quelquefois huit jours à retourner de cent manieres les plis de la manche d'une figure; Benedetto - Lutti n'être jamais satisfait de ses premieres pensées, les changer, les bouleverser; mais on les a vus l'un & l'autre finir par voiler leur peine & leurs fatigues sous un pinceau décidé, précis, facile & délicat. Les principes, qui dirigent les améliorations des habiles Auteurs dans toute sorte d'Arts & de Sciences, les conduisent toujours à recouvrer une pensée heureuse, à remplacer une belle découverte par une plus belle encore, qui les dédommage avantageusement du facrifice des premieres: au lieu que l'indécission ne sert qu'à fatiguer les ouvrages & à leur enlever ce beau velouté, dont le génie les avoit ornés à l'inftant de leur création.

PRÉLIMINAIRE. xlj

Supposons que l'on réunisse N. 6. au génie le goût & le fentiment; le fentiment qu'il s'en faut encore que ce & le goût.

soient-là des guides assurés, qui conduisent à la perfection de l'Art, si l'on en ignore la théorie! Le sentiment qui est la baze du goût & qui en emprunte la délicatesse, ce sixième sens qui est en nous sans que nous voyions ses organes, cette portion de nous-mêmes qui sans consulter la règle & le compas juge fur l'impression qu'elle ressent (a), le sentiment n'est juste & vif qu'à raison de ce qu'il est éclairé. Est-il denué de principes? il ne produit souvent que des sensations éblouissantes, mais chimériques.

Combien de vicissitudes n'essuient pas le goût & le sentiment! L'âge, les circonstan-

⁽a) R'flexions Critiq. de L. du Bos sur la Peinture. Part. II. Sect. XXII. pag. 326.

ces, les lumieres, les préjugés; tout multiplie leurs variations. Dans l'adolescence les organes ne sont formés qu'imparfaitement. Susceptible de diverses impressions l'esprit ne sçauroit prononcer alors avec autant de justesse qu'il fait dans l'âge mûr, où le développement de toutes les facultés de l'ame est aidé, soutenu des conseils de la théorie. Par une raison contraire les impressions que reçoit le septuagenaire, sont ordinairement moins fortes & moins exactes que celles qui l'affectoient à son fixiéme lustre. La connoissance des vrais principes réuniroit tous les âges dans la même façon de penser, si l'on en étoit également instruit, susceptible & affecté dans les diverses époques de la vie.

Le sentiment & le goût éprouvent encore je ne sçais combien

PRELIMINAIRE. xliij de variations par les lumieres que l'on puise dans différentes Ecoles, par les diverses manieres que l'on y contracte, & par les préjugés qu'on y épouse. Les Peintres Venitiens & les Flamands redoutent la froideur, que leur inspirent l'exactitude, la pureté, la correction des Romains; Raphaël les glace. Les Peintres Romains ne recommandent rien tant que d'être en garde contre les saillies du pinceau Venitien, & contre les prestiges du coloris Flamand; Tintoret & Jordans leur paroissent aussi dangereux que Carybde & Scylla. Un Curieux qui n'est sensible qu'au mérite des Peintures Hollandaises, bâille devant les chefsd'œuvres du Mutien & de Jules Romain: les figures de Lantin & d'Apollon ne seroient peutêtre à ses yeux que des ouvrages médiocres, parce que son xliv DISCOURS

goût & son sentiment n'en ser roient que médiocrement affectés.

Dans combien d'erreurs ces préjugés & ces variations n'entraînent-elles pas! Fausses préventions, jugement partial, obstination illusoire! Le vrai Connoisseur, guidé par des préceptes lumineux, n'est pas la victime de ces écarts. Le flambeau des vrais principes regle son discernement, en éclairant son sentiment & son goût. C'est l'assemblage des maximes pittoresques qui lui fait apprécier les vrais rapports des différens mérites, & qui lui interdit ces injustes paralleles entre les divers genres de talens. Il le détermine à priser la correction & l'élégance du Dessein sans mésestimer les charmes & la magie du coloris; à respecter le pinceau délicat & la précieuse exécution

PRELIMINAIRE. XIV des uns, sans refuser de justes éloges à la sçavante hardiesse & au beau-faire des autres; à n'être point insensible aux graces Romaines, & à estimer l'esprit & l'enthousiasme Français; à compenser par une équité judicieuse & éclairée ce qu'il y a de moins parfait dans un ouvrage avec ce qu'il y a d'excellent; enfin à reconnoître la vérité de cette maxime: Quoique les différentes Ecoles ayent pris des routes diverses, elles ont toutes bien approché de la perfection de leur genre; & encore que leurs manieres ne se ressemblent pas, elles sont néanmoins si bonnes, qu'on seroit fâché que chaque Maître n'eût pas suivi la sienne (a).

La connoissance des principes fait discerner à l'Eleve parmi

N. 7.
Elle forme
les Connois

(a) Refl. Crit. de M. L. du Bos. II. Part. Sett. XIII. pag. 179. les bons ouvrages, ceux qui sont les plus relatifs à son génie & qu'il doit imiter, d'avec ceux qu'il ne doit point choisir pour l'objet de ses études. Elle lui communique les lumieres nécessaires pour sentir & pour évaluer les beautés & les déseuts d'un Tableau, d'un morceau de Sculpture, & du Modéle même qu'il dessine. A ces égards il doit apprendre à être connoisseur, & c'est la théorie qui forme les vrais Connoisseurs.

Pourquoi se trompe-t-on tous les jours sur l'idée qu'une confiance aveugle donne d'un ouvrage de l'Art? Venir, voir & blâmer, c'est l'opération d'un instant. D'un clein-d'œil on lorgne, on juge, on déprise une production sçavante, qui coûta des années enticres à son auteur. Est-on tenté d'approuver le chef-d'œuvre? On ne prononce pas si

PRELIMINAIRE. xlvij vîte. Est-ce qu'on est plus longtems à se rendre compte de ses plaisirs que de ses dégoûts? Non. Mais à la satisfaction de sentir les beautés d'un ouvrage l'on voudroit ajouter le mérite d'approsondir la raison qui les a produites. L'homme équitable, lent à censurer, prend le tems de les confronter aux principes; la Nature lui suggere cette précaution, & son procédé est une nouvelle preuve de leur nécessité.

Pourquoi ceux qui regardent des Tableaux ne les voient-ils fouvent qu'à demi? C'est que pour les bien voir, il ne faut pas seulement les regarder des yeux du corps, & que l'esprit ne conçoit les choses que selon la proportion qu'il a avec elles. Cette proportion est toujours relative à l'étendue des connoissances & de la capacité d'un chacun. Il n'est que trop ordi-

naire de ne juger d'une produc? tion de l'Art que relativement à la partie que l'on connoît, ou que l'on aime. Le Littérateur y cherche l'érudition, l'Histoire, le Costume; les partisans de l'Antique la simplicité, l'élégance, la correction; ceux qui ne sont sensibles qu'aux graces du pinceau ou aux effets du clairobscur, tiendroient quitte de l'exactitude & du précieux des formes de la figure. Le Géométre s'attachera scrupuleusement aux mesures, aux proportions de chaque corps, & ne comptera pour rien la souplesse, l'enchaînement d'un beau tout-ensemble. Tel ne sera séduit que par la force des expressions & par la noblesse des caracteres; tel autre par la magie du coloris ou par l'heureux dénouement de l'ordonnance pittoresque. Vues trop bornées!

L'Artiste

PRÉLIMINAIRE. xix L'Artiste jaloux de sa gloire doit se mettre en garde contre des impressions, qui peuvent être contredites d'un quartd'heure à l'autre par la voix des principes. Qu'il imite la prudence de ces sages Arbitres, qui appuient leurs décisions sur la baze des Loix. Il est un Code pour la Jurisprudence; il en est un pour les Arts; c'est en approfondissant celui-ci, qu'on porte des jugemens invariables, & que tout Connoisseur apprend à regler les siens.

L'habitude même de voir de beaux ouvrages n'éclaire pas aussi sûrement que le fait la connoissance des principes. Ceux qui jugent d'un ouvrage par les regles, dit Pascal (a), sont à l'égard des autres, comme ceux qui ont une montre à l'égard de ceux qui n'en ont point, quand

⁽a) Pensées diverses. N. XXXI. p. 325. Tom. I. C

il s'agit de sçavoir l'heure qu'il

est.

Qu'est-ce qui rend respectables à tous égards les jugemens que porte une Académie sur les objets qui la concernent? C'est que composée de Membres éclairés du flambeau des principes, elle prononce en conséquence. L'Académie Française apprécie au juste une piéce d'E-loquence; l'Académie de Peinture & de Sculpture juge sou-verainement d'un Tableau & d'un Bas-relief. Un Particulier même est un arbitre irrécusable dans les Arts, s'il a une parfaite connoissance de leurs principes. Mansard , Perrault , de Brosse pouvoient décider de l'élégance d'un Edifice; Despreaux, Racine, Crebillon d'un Poëme; Lulli, la Lande, Campra d'un morceau de Musique; Girardon, Coustou, le Gros d'un ouvrage PRÉLIMINAIRE. 1

de sculpture; Poussin, le Brun, Coypel d'une machine pittores-

que.

L'excellence des Arts, qui ont pour objet le beau-visuel & l'imitation de la Nature, consiste à toucher & à plaire, à remuer le cœur & à faire naître les sentimens convenables, que tout Artiste se propose d'exciter. A cet égard un Tableau ne différe en rien d'un Poëme : Ut Pictura Poesis. Quelle erreur ne seroit-ce pas de croire que les principes ne servent de rien pour parvenir à ce but? Eh! quand font-ils plus nécessaires que dans des opérations où souvent un génie fougueux, entraîné par son enthousiasme, marche à travers mille précipices, & se trouve exposé à donner tête baissée dans mille écarts? Que l'on s'abandonne à cet heureux délire dans le feu de la Composition; lij à la bonne heure : mais s'agit-il de l'épurer, de donner à tous les objets leur veritable nuance, de leur faire produire des effets choisis dans l'ordre de la nature, de tout apprécier à sa juste valeur? Les principes seuls empêcheront de prendre le change; l'on ne regardera point comme grand ce qui n'est que gigantesque; comme délicat & svelte ce qui est maigre & mesquin; comme expressif ce qui est grimacé; comme pathétique ce qui n'est qu'éblouissant ou fade; comme sublime ce qui est vrai Phebus; & comme enthousiasme ce qui n'est qu'extravagant. Alors travaillant avec connoissance de cause, judicieux dans les idées, conséquent dans les opérations, intéressant & enchanteur par la pureté du Dessein, par la vérité du coloris, par la justesse des effets, par la noblesse des caracPRÉLIMINAIRE. liij teres, par l'élégance de la composition & le beau contraste des grouppes, on trouvera le secret de plaire, d'attacher & d'imprimer avec succès dans l'ame du Spectateur tous les sentimens, tous les charmes que l'on voudra y faire naître. L'on aura atteint l'excellence de l'Art.

En vain opposeroit-on à ces maximes: que les regles donnent des entraves au génie; qu'on n'a pas le tems de puiser dans des livres les principes des Talens; que les leçons des Maîtres tiennent lieu de lecture; & que la Pratique dévoile tous les préceptes de l'Art.

A ces objections trop foibles pour se soutenir contre les effets

de l'expérience, nous répondons que les principes ne captivent le Génie, que comme un guide captive le voyageur qui le fuit. Ne sert-il pas plutôt à lui faciliter la route & les moyens de franchir les obstacles qui peuvent se rencontrer sur ses pas?

N. 8. Elle donne la facilité.

L'expérience nous apprend que celui qui est éclairé par les principes, opére avec bien plus de facilité & de justesse que ceux qui ont négligé de s'en instruire. Cette facilité consiste à ne faire précisément que l'ouvrage qu'il faut, à mettre chaque chose dans fa place avec promptitude & avec précision (a). C'est la connoissance des regles qui donne cette liberté, cette exactitude aux esprits les plus tardifs, & qui l'augmente, la dirige dans ceux qui l'ont déja reçue.

Regardons-nous cette facilité comme une disposition du génie, qui léve promptement les obstacles? On ne l'acquiert encore que par la science des pré-

⁽a) De Piles, Remarq. sur le Poëme de du Frenoi, 435. pag. 227. & Suiv.

ceptes. Elle fait agir avec une tranquillité qui assure la bonté de l'ouvrage. Elle regle la marche du Cultivateur des Arts dans ce qu'il doit représenter; elle ménage l'œconomie, les partis qu'il doit suivre; & lui montre de quelle sorte il doit procéder. Quoiqu'il soit, par exemple, extrêmement difficile d'atteindre au moëleux du pinceau de Correge, ou à la fierté du ciseau de Puget, les principes de la belle manœuvre & du beau-faire nous mettront sur la voie d'approcher du stile de ces grands Maîtres, en nous indiquant la route lumineuse qu'ils ont constamment suivie; peutêtre même nous y feront-ils marcher à pas de géant.

Il est vrai que l'imitation de la Nature, l'étude des produc- Elle ne doit tions célébres, surtout celle de re de la pratil'Antique & l'exercice des Ta-que de l'Att.

lens, doit faire la principale occupation de l'Eleve; c'est-là fon devoir capital: mais il doit comprendre en même-tems. que la variété des occupations fructueuses contribue beaucoup à enrichir le génie & à faciliter ses opérations. Quelque esclave qu'il soit de son état, il trouvera toujours le tems de s'instruire par la lecture. Le plus laborieux est-il plus occupé que tant de Cultivateurs des Sciences, qui après avoir travaillé une grande partie de la journée prennent le tems de méditer les maximes de la profession qu'ils exercent? L'Artiste ne lit-il pas avec plaisir le trait d'Histoire qui doit former la composition de son Tableau? Il parcourra sans doute avec le même empressement un volume qui traite des moyens de lui en faciliter l'exécution. Employer quelques instans à

PRÉLIMINAIRE. lvij s'instruire de ces moyens, n'estce pas mettre à gros intérêt un loisir, qu'on ne doit consacrer qu'à la persection du Talent?

Nous sentons tout le prix des leçons & des exemples que les Ecoliers reçoivent de leurs Maîtres; c'est-là le premier livre qu'ils doivent étudier; les ouvrages qu'ils leur voient produire & les préceptes qu'ils leur entendent publier doivent être leur boussole. Mais quelle sagacité ne faut-il pas avoir pour faisir les principes de ce que l'on voit faire & pour deviner les procédés d'une magie, dont on ne connoît pas les secrets? Quelle mémoire pour retenir des maximes qui ne sont qu'annoncées, qui se multiplient tous les jours, qui sont d'espéces différentes & qui ne font souvent qu'une bien légére impression? La présence desprit ne dépend pas toujours

de la bonne intention du disciple, & sa reminiscence le trahit souvent malgré lui. Combien de fois la timidité, ou la discrétion l'empêchent-elles d'avouer ingénument, qu'il n'a entendu le précepte qu'à demi & qu'il ne l'a compris qu'imparfaitement? Quel avantage au contraire ne retire-t-il pas d'une lecture, qui le dispose à entendre les principes, pour ainsi dire, à demi mot, à les concevoir nettement, & qui le met à portée d'en combiner les résultats? La théorie ainsi éclairée par les réflexions & soutenue par des leçons de vive voix, les imprime profondément dans le fouvenir & les y grave d'une maniere ineffaçable.

Enfin quoiqu'il soit vrai, que quelque théorie qu'on ait de la Peinture &c. on est incapable de rien exécuter de parsait sans le

PRÉLIMINAIRE. lix fecours de la pratique, il n'est pas moins constant, que quelque pratique que l'on ait, on n'exécutera rien de parsait sans la théorie. Du parallele de ces deux maximes, il s'ensuit que la connoissance des principes est du moins aussi nécessaire que

l'exercice de la pratique.

Mais ce qui acheve de décider sans réplique, combien il est indispensable de se familiariser de bonne heure avec les principes de l'Art, c'est que l'Eleve à peine initié dans les mysteres de son Talent, a besoin d'être guidé dès les premiers pas qu'il fait dans sa pénible carrière: le slambeau de la pratique ne l'éclairera que bien tard; ses progrès dépendent de ses premieres démarches, & ces démarches doivent être dirigées par une lumière invariable, qui le conduise à son

ix DISC. PRÉLIMINAIRE.

but. Cette lumiere ne se trouve que dans la connoissance des principes; soit qu'on l'ait acquise par ses propres réslexions, soit que l'étude des productions des habiles Maîtres l'ait heureusement inspirée.

TRAITÉ

TRAITÉ

D E

PEINTURE.

PREMIERE PARTIE.

DESSEIN.

QUALITÉS DU DESSEIN.

LA correction, le caractere, le goût, le choix & la vérité, soit dans les formes, soit dans les proportions, soit dans les effets particuliers sont les qualités essentielles du Dessein. C'est par leur réunion qu'on lui donne toute l'excellence dont il est susceptible.

Tom. I.

ARTICLE I.

A correction du Dessein consiste dans l'observation exacte des justes proportions du corps, conformément à l'indication qu'en donnent les Ouvrages des grands Maîtres, les chefs-d'œuvres de l'Antique & le beau choix de la Nature. Donner à une figure plus ou moins de noblesse, de sveltesse, de grandeur, suivant l'âge, l'état, le sexe & le caractere du personnage; en travailler toutes les parties; en ressentir ou en passer légerement les contours & les muscles, relativement au genre de son action; réformer sur les beautés de l'Antique les insipidités du Modele rarement parfait, & ajoûter à ces beautés les vérités de la Nature; voilà ce qui constitue un dessein correct.

No. 10. rect

six principaux caracteres de contours paux caracteres de formes, suivant les différents res de contours. suivant les différents fujets qui se rencontrent dans la Na-

DE PEINTURE.

ture sont variés à l'infini. On les réduit néanmoins ordinairement à six

especes différentes.

Les gens vulgaires & champêtres doivent avoir des contours grossiers, noueux, ressentis, très-ondoyans. Les muscles principaux y domineront considérablement les autres, & les attachemens des membres en seront peu délicats. Tel est le caractere des Paysans, des Forgerons, des Soldats, des Victimaires, &c.

On traitera dans un autre style les contours des personnages sérieux & respectables; des anciens Philosophes, des Apôtres, des Législateurs, des grands Prêtres, &c. Leurs contours seront grands, décidés; ils s'enchaîneront doucement les uns avec les autres, & produiront des formes no-

bles, austeres, majestueuses.

Que les Héros; Alexandre, Cesar, Ajax, Achille, soient retracés sous des contours forts, résolus, prononcés! que leurs principaux muscles commandent aux autres; mais que les attachemens de leurs membres soient précis, sins & délicats!

La quatrième sorte de contours est destinée à représenter les Divinités du Paganisme ; ils doivent être coulans, amenés de loin, solides. Que toutes les petites parties; veines, arteres, tendons y soient voilées! Il ne faut présenter que les formes imposantes qui désignent la noblesse, la majesté; on doit supprimer tous les détails, relatifs aux infirmités de la vie mortelle. Tels on retracera Jupiter , Appollon , Mars , Saturne , &c.

Le caractere vigoureux & terrible, si convenable à Hercule, à Milon, à Encelade, à Polipheme, &c. doit être exprimé par des contours judicieusement ressentis, prononces sans dureté & par des formes exagérées avec modération. Les cadencemens outrés rendroient le caractere plus ignoble, sans le rendre plus expressif.

Enfin le genre agréable exige des contours doux & legers, des formes agréables & simples, des cadencemens moëleux & souples, des détails larges & précieux. C'est dans ce caractere que doivent être dessinées les Venus, les Psiché, les Am-

phitrite, les Helene, &c. No. II.

Mais on ne sçauroit pratiquer avec La connoil succès ces observations préliminaires, sance des du corps hu si l'on n'acquiert une connoissance folide des proportions du corps hu-main & de main. Malgré les variétés que la Na-relative au ture a mises dans la grandeur des dessein est hommes, & que les Anciens ont pour la corintroduites dans leurs chefs-d'œu-rection. vres, il est une proportion générale, à laquelle elles peuvent toutes, à peu de chose près, se rapporter. Il convient que le Dessinateur en ave une notion décidée; elle n'est pas difficile à prendre. Il suffit d'employer de tems à autre quelques jours, pour mesurer sur les plus belles Antiques & sur le Naturel même, si ce qu'on a écrit au sujet des proportions du corps humain est exact & vrai. Par cette opération on se les gravera assez profondement dans la mémoire; pour ne les oublier jamais.

Nous mettons au même dégré d'importance, l'étude de l'Anatomie, envisagée relativement à l'Art de Peindre. Sans les connoissances de la disposition & de la forme des os, de l'origine, de l'insertion & de l'office des muscles, on ne sçauroit observer la justesse des proportions, ni donner à chaque objet animé le caractere qui lui convient, selon ses divers mouvemens & fa constitution

particuliere. Elle n'est pas la même dans tous les sujets, & l'on ne peut en exprimer la dissérence que par le juste développement des ressors secrets & variés, dont la Nature est

composée.

Envain des Artistes, aussi présomptueux que jeunes, s'imaginent qu'il est inutile d'aprofondir les déails, qui sont en quelque sorte voiles par les superficies extérieures, & qu'il suffit de copier le Modele tel qu'on le voit. Leur prévention fait ordinairement l'apologie des défauts de leurs ouvrages, sous le ridicule prétexte qu'ils les ont copiés d'après le Naturel. Ils se trompent lourdement. On voit souvent dans la Nature ce qui n'y est pas, ce qui ne doit point y être, & l'on manque d'y appercevoir ce qui s'y trouve réellement & ce qu'on doit représenter.

Sans une profonde étude desproportions & des détails anatomicues, les Grecs & les Romains n'auroient pas enfanté les chefs-d'œuvres, qui ont mérité l'approbation de tous les fiécles; Michel-Ange, Raphaël, Carache, & tant d'autres célèbres Aruistes n'auroient point enrichi leurs producDE PEINTURE.

tions de l'élégance, de la force & de mille sçavantes beautés qui y brillent. Que le jeune Dessinateur imite ces Grands Maîtres dans leurs recherches, s'il a la louable ambition d'aspirer à leurs succès & à leur gloire! Reve-

nons à notre objet principal.

La correction est par rapport au Dessein ce que la justesse des pensées & la pureté du langage sont par rapport à l'Eloquence. Celle-ci parle à l'esprit & au cœur par l'organe des oreilles; la Peinture parvient jusqu'à l'ame par l'organe des yeux. Sans ces nobles prérogatives, l'une & l'autre ne parlent qu'aux sens. Elles sont réduites à des priviléges peu flateurs pour les beaux Arts. Que les talens méchaniques s'en glorifient! A la bonne heure! Nous ne devons pas leur envier cet avantage.

C'est par l'étude que l'on acquiert la science de la correction. Indiquons-

en les moyens.

Tout ce qui se démontre peut être Moyens paraisément compris. Supposons qu'un ticuliers pour Dessinateur soit instruit des belles la correction proportions & des principes anato- du Dessein. miques du corps humain, la pureté

Nº. 12.

qui lui reste à acquérir.

Mais comment s'habituera-t-il à rendre cette pureté de formes? Le voici. C'est d'abord en s'accoutument à une espece d'exactitude géométrique, qui évalue les justes rapports des parties entr'elles, & les plus précieuses finesses des contours du Naurel. C'est en portant ensuite un œl de comparaison sur le modele qu'il mite & sur le dessein qu'il fait d'après. Enfin, c'est en décidant avec impartialité la ressemblance des traits se la

copie avec ceux de l'original. N. 13.

S'accoutumer à une efpece d'exactrique.

Il est dangereux, quand on dessine d'après Nature, de ne pas porrer à titude géomé- l'ouvrage la plus grande application & le sang-froid le plus réséchi. Quelles suites disgracieuses ne résultent-elles pas de cette hardiesse libertine, qui, sous prétexte de laisir l'esprit de la chose, n'en essleure soutau-plus que la superficie, ercore l'effleure-t-elle bien imparfaitement.

On porte un coup d'œil vagu: fur l'attitude, sur l'ensemble d'une figure; on l'embrasse d'une maniere légére; on la grave superficiellement dans la mémoire & sur la foi d'une remniscence trop fouvent infidele, on croque sur le papier, d'un crayon indécis, les formes que l'on n'a pas nettement conçues. On ne fait point attention que ce n'est qu'à force de s'imprimer profondément dans l'efprit l'image du Modele, que le crayon pourra le rendre sur le papier; que c'est cette image que l'on dessine; & que c'est ici un résultat d'application & de mémoire, puisqu'on ne regarde pas la Nature quand on en forme un trait sur le papier. Des contours jettés çà & là sans ordre, sans liaison placent les membres à peu près dans leur position. La main les arrange, l'œil les juge; à peine confulte-t-il la Nature; la réflexion n'y entre presque pour rien. La figure est-elle esquissée ? il faudroit naturellement en fixer les contours; mais l'Etudiant, peu accoutumé à l'exactitude que cette opération exige commence par répandre des masses d'ombre & de lumiere sur cet ensemble incorrect. Epions-le : il va jetter un coup d'œil sur le Modele. Qu'il en ait saisi ou non les effets, il étend fon crayon fous une estompe moëleuse. Les clairs, les demi-teintes

brillent déja sur le papier; la figure est à demi-finie : on la regarde avec complaisance : on veut bien faire à la Nature la grace d'en comparer les traits avec ceux du dessein. Mais qu'en arrive-t-il? le grand feu se ralentit; on ouvre les yeux; la réflexion commence à prendre ses droits, & l'on se trouve bien loin de compte. Une mie de pain, semée sur tout l'ouvrage, roulée avec une espece de dépit, l'efface presqu'entierement. On esquisse, on opere sur nouveaux frais; on refait la figure. Alors, d'un crayon raisonné, on rapproche les parties trop éloignées; on nourrit celles qui sont trop maigres; on allonge celles qui font trop courtes; l'on racourcit celles qui paroissent trop longues: les grands défauts sont réformés. Déja la tête bien plantée sur les épaules prend un bon tour, reçoit un joli caractere ; elle est coëffée de goût. Le torse de la figure est dans une bonne proportion; les extrémités sont finement dessinées. Bientôt tous les détails ont trouvé leur place & sont élégainment rendus. Instruit à ses dépens par un succès défavorable, l'Eleve se

départ d'une vivacité mal entendue, dont il a été la duppe. Il prend le fage parti de se rendre esclave des vérités de la Nature; il en étudie la souplesse, sans en perdre de vue la solidité; il en faisit l'élégance, sans en altérer la précision; il en rend les esses, sans diminuer le repos qu'elle offre à la vue; ensin il en imite l'esprit, sans s'écarter de la justesse des formes & des proportions, qui fait tout à la fois le mérite du Modele & de la copie qu'on en fait.

Quoique ce ne soit, qu'en s'asservissant aux finesses du Naturel que l'on parvient à la correction du defsein, les réflexions nécessaires pour opérer avec précision ne doivent pas jetter le jeune Dessinateur dans ce goût froid & languissant, qui ne dit rien à l'esprit. L'exactitude géométrique, que nous lui recommandons, la justesse & la vérité qu'il lui convient d'avoir toujours en vue, doivent éclairer son génie, sans le mettre aux fers. C'est pour le guider & non pour le contraindre qu'elles se chargent de le conduire ; ce n'est que pour le détourner des écarts

A vj

qu'il pourroit faire, qu'elles dirigent ses pas. Il ne doit rien perdre de son feu & de sa vivacité, quoi qu'il fuive les inspirations du jugement & de l'exactitude. Qu'il renonce à ses préjugés, s'il en a qui soient contraires à cette maxime! il verra que l'esprit & le beau feu de la Nature sont si inséparables de la justesse & de la vérité, que c'est par la précision avec laquelle les grands Artistes ont imité leurs modeles, qu'ils en ont fait passer l'ame & la vie sur le papier ou sur l'argile.

N. 14.

Réunir le par-là.

Quels desseins renferment plus d'esfeu du Génie prit & en même tems plus de correcdes contours tion que ceux de Raphael, du Do-& bien lire la miniquin, & du Guide? Quels Moqu'on entend deles en terre, plus spirituels que ceux de l'Alegarie, de Le Gros, & du Puget? Quels Auteurs ont mis plus de précision & plus de sentiment dans les productions de leur génie? N'en cherchons pas d'autre raison; c'est qu'ils ont copié la Nature avec la plus exacte justesse. L'habitude qu'ils avoient contractée de l'étudier toujours avec cette judicieuse régularité, qui évalue sans servitude les plus précieuses finesses, les a

DE PEINTURE. 13

conduits à la bien imiter, en leur

montrant à la bien lire.

Il y a peu de différence entre lire la Nature & lire un bon livre; mais il y en a beaucoup entre lire l'un & l'autre & les bien lire. Tout le monde lit La Bruyere, Boileau, Racine, Rollin. Une infinité de personnes parcourent successivement, avec une attention médiocre, ce qui est contenu dans ces Auteurs, depuis le titre du livre jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle communément lire. Mais combien peu de lecteurs sentent les diverses nuances de beauté, renfermées dans un ouvrage? Combien peu distinguent les traits sublimes, des apostrophes ingénieuses; la saine critique, de la mordante satyre; les moralités respectables, des simples maximes de société; les exemples instructifs, des événemens purement curieux? Sentir, mettre à profit toutes ces variétés, voilà ce qu'on appelle bien lire.

Il en est de même de la Nature. Combien de jeunes Artistes la voient, la copient, sans discerner ce qu'elle a d'admirable d'avec ce qu'elle a de trivial. Combien sont assez peu éclai-

rés pour confondre ce qu'un Modele a d'élégant, avec ce qu'il offre de gigantesque; le beau simple avec le mesquin; le caractere vrai, avec des cahotemens outrés. Ils lifent la Nature; mais pour la bien lire, ilfaut connoître à fond l'Alphabet de l'Antique; c'est-à-dire, avoir médité profondément sur le rapport des billes formes de celui-ci, avec celles du Naturel que l'on copie; en saisir lanoblesse & la pureté, quand le Molele nous les présente; en réformer les défauts lorsqu'on a assez de lumieres pour les appercevoir, & assez de talent pour y suppléer.

La Nature, comme nature, est toujours belle, nous en convenns. Un bras maigre est un beau bras, s'il doit être représenté tel; des parties noueuses sont belles, comme étant celles d'un Paysan ou d'un saune. Mais la Nature, envisagée comme le modele du vrai beau, ne doit être ni noueuse, ni maigre. Elle est rarement parsaite dans les personnes qui vendent à prix d'argent l'image de leurs traits. Ce n'est que par un jugement exquis & une prosonde connoissance des proportions, des

DE PEINTURE. 15

formes & des finesses de la belle Nature, qu'on peut faire le choix de ce qu'un Modele a d'élégant, de correct, de précieux, & rejetter les défauts qui le déparent. C'est là véritablement le secret de bien lire la Nature.

No. 15.

Par l'habitude de mesurer des comparer plans, le Géometre s'est mis à portée toutes les pard'évaluer, sans le secours d'aucun sein avec celinstrument, les diverses dimensions les du Modele. d'un terrein; tel un Dessinateur, qui s'est habitué à copier avec justesse & avec réfléxion des figures correctes, évalue les justes dimensions du Modele par le simple secours de l'œil. Pour les faire passer avec précision fur le papier, qu'il rapporte toutes ses dimensions à celle de la tête, qui est la premiere mesure de toutes les divisions du corps : qu'il compare successivement l'objet qu'il imite avec la copie qu'il en fait & les parties de sa copie entr'elles avec l'ensemble général.

C'est dans l'œil de l'Artiste que doit être le compas & l'aplomb. C'est son œil qui doit juger les distances & les grosseurs, aprécier les rapports des grandes parties & de celles qui sont délicates, assurer les lignes paralleles & les horizontales, qui fixent les points, où tous les détails doivent répondre. A-t-il arrêté l'ensemble de sa figure par des contours exacts? Qu'il porte son attention aux renssemens, aux meplats des muscles, aux sentimens, à la flexibilité des chairs, à la légéreté, à la délicatesse des attachemens, à la juste dégradation des lumieres, à la richesse, à la beauté

des détails les plus précieux!

Mais en portant l'œil de comparaison sur le Modele, le Dessinateur doit sans cesse rappeller à son idée les premieres formes, que la vivacité de l'action lui avoit offertes, & les substituer à celles que produisent l'affaissement & la fatigue. Lorsqu'on dit qu'il faut copier le Modele tel qu'on le voit, même avec ses défauts, & les corriger ensuite sur le Tableau par la réfléxion, on ne parle que des irrégularités, qui accompagnent assez ordinairement la Nature, & non de celles que la lâcheré, la paresse prêtent au Modele, fatigué par la violence ou par la continuité de la pose.

Le préjugé est un voile qui nous cache la vérité, ou qui nous la déguise. Semblable à ce verre de con-

Nº. 16.

Décider avec impartialiré les rapports de la copie avec l'origiginal. leur, qui nous montre tous les objets que nous regardons à travers, comme s'ils étoient du même ton dont il est coloré lui-même, la prévention nous masque souvent les plus belles nuances de la Nature; elle nous empêche de juger sainement, si les traits d'une copie sont consormes à ceux de l'original.

D'ailleurs les sens sont sujets à se tromper; soit que par un désaut dans l'organe, l'opération optique qui peint les objets dans la rétine soit imparsaite; soit qu'on manque de lumieres pour bien voir avec les yeux du talent; soit enfin qu'on n'ait pas assez de justesse pour apprécier toutes les beautés du Modele, lacorrection en

fouffre & l'on n'imite qu'à-peu-près.

Ce n'est qu'en se dénuant de toute prévention & en portant un œil impartial sur l'objet de ses études, que le Dessinateur peut en découvrir les sinesses, les sentir, les imiter. Se slatter de les appercevoir du premier coup, c'est prétendre deviner une énigme, sans prendre le tems d'y rêver. On est trop heureux quand de prosondes résléxions les dévoilent.

Les ouvrages qui paroissent les

plus simples, parce que c'est avec un art infini que l'art y est caché, sont souvent les plus difficiles à copier: telles sont les productions de Raphael, du Dominiquin, & de l'Antique.

On n'arrive pas fans des attentions singulieres à l'imitation de leurs cares beautés. On y parvient néanmoins par le secours d'une étude obstinée. Cette pratique, d'autant plus utile, qu'elle est plus pénible, forme l'œil à cette justesse forupuleuse, qui perfectionne les rapports & qui ne manque jamais de les bien voir, de les juger sainement, de les saisir avec précision, & de les rendre avec finesse.

Quelque difficile que soit l'entreprife, l'Eleve bien intentionné, trouvera les moyens de réussir. Les obstacles les plus considérables ne l'essrayeront point, si, suivant les conseils de l'Horace François, il sçait se dire à luimême: Obstinons-nous à les com-

battre, à les furmonter:

Vingt fois d'un crayon sûr retouchons notre ouvrige,
Polissons-le sans cesse & le repolissons;
Ajoutons quelquesois & cent sois essagons. (a)

⁽a) Despreaux. Are Poët. ch. 1. vers 173.

Que plusieurs contours viennent à l'apui l'un de l'autre, pour rencontrer le vrai que le Dessinateur cherche. L'a-t-il trouvé? Qu'il le prononce & qu'il s'y fixe! Il est aussi dangereux d'effacer sans cesse, que de ne réformer jamais. Son œil estil satisfait? la justesse à laquelle il s'est formé par l'étude des beautés correctes & l'impartialité avec laquelle il juge sa copie, le persuadentelles que les rapports de son crayon font conformes à son Modele? Qu'il jouisse du plaisir de l'avoir conduite à sa perfection! Il doit se consoler des peines & des difficultés, que son attention scrupuleuse lui a causées, par la gloire qui lui revient d'en avoir triomphé.

Si malgré les moyens que nous proposons, le Dessinateur ne parvenoit point encore à cette belle correction, qui fait l'objet de ses recherches, voici l'avis qui nous reste à lui
donner: consultez des Maîtres corrects; étudiez des ouvrages corrects;
copiez des chefs - d'œuvres corrects,
c'est le seul & l'infaillible moyen
de devenir correct vous-même.

سلمان المستحدد

ARTICLE

CARACTERE DE DESSEIN.

Nº. 17. fein ?

LE caractere de Dessein consiste En quoi con-fifte le carac- dans le judicieux ressentiment des tere de Des-contours & des parties intérieures, relativement à la nature des objets. Il ajoute de nouvelles beautés à la correction. Il en ranime les graces & leur prête le sentiment. Que seroit le Dessein sans le caractere? Un concours insipide de traits, qui ne donneroient aucun esprit aux corps, que l'Art représente animés. Les Connoisseurs n'en seroient pas plus affectés qu'un habile Littérateur pourroit l'être de l'assemblage ennuyeux de termes corrects & de phrases régulieres, dans un ouvrage écrit sans génie & fans justesse.

Mais de quelque genre que soit le caractere de Dessein, dont on afsaissonne les figures, l'on ne doit jamais passer les bornes que la Nature prescrit. Les cadencemens qui vont jusqu'à l'exagération sont aussi vicieux, que les traits uniformes qui peignent

la froideur & l'insensibilité. Chaque caractere, ainsi que chaque expression, doit avoir sa juste nuance; ce n'est point par des contorsions qu'on la rend. Il y a même quelquefois bien du sentiment à ne point trop ressentir les contours. Ceux d'un Seneque, d'un Mitridate, d'un Germanicus expirans; ceux même d'un Hercule filant aux pieds d'Omphale, ne doivent avoir que des cadencemens trèsdoux. Est-il question d'un Achile emporté, d'un Oreste furieux, d'une Médée inhumaine? Que le jeu des muscles produise des contours vivement ressențis! Mais on ne doit hazarder les exagérations que dans un Sysiphe roulant son enorme rocher; dans un Anthée qu'A'cide étouffe; dans un Prométhée, dont le foie est dévoré par un Vautour, &c. Les violences de la Nature n'ont point de langage mesuré; elles n'ont toutes

qu'un cri.
Si les diverses expressions ont un caractère propre, on ne les rend aussi que par un stile distinctif. C'est une erreur de croire, que le beau caractère de Dessein consiste dans l'assemblage de traits jettés hardi-

ment & prononcés d'un stile dur & quarré. Ábandonnons ce préjugé aux faux Connoisseurs, que l'extraordinaire éblouit. Infensibles aux finesses d'un contour coulant & gracieux, imprimé légerement, mais élégamment tracé, ils adoptent avec entousiasme ce qui frappe le plus leurs sens. Midas, peu touché de la délicatesse du jeu d'Apollon, prononça en faveur du Satyre qui faisoit retentir de ses durs accords les montagnes de la Phrygie.

Nº. 18.

Qualités essentielles du caractere.

La souplesse & la légereté des contours sont les qualités principales du caractere de Dessein, parce qu'elles entrent essentiellement dans les vérités de la Nature. En les opposant à la fierté & à la touche, on fait valoir à propos les unes par les autres. Si tout est souple la solidité disparoît. Tout est-il légérement traité? Le diaphane prend la place de la consistance. Trop de fierté détruit le mocleux; tout repos est interrompu si les touches sont trop multipliées. La fadeur & la dureté ; deux extrémités également vicieuses! Que l'Eleve fuive un juste milieu! Qu'il ne se laisse point emporter ni à la fougue

de l'entousiasme, qui souvent conduit au gigantesque, ni au préjugé national qui dégénére en maniere, & qui nous ferme souvent les yeux sur de véritables beautés, que l'on refuse de sentir, par la seule raison qu'elles sont étrangeres. Le beau caractère de Dessein est de tous les Pays & de toutes les Ecoles. L'imitation du Naturel est son objet principal. Pourquoi ne regarderoit-t-on pas avec autant d'admiration le caractere de dessein dont Vandeik, Jordans & Solimen ont embelli leurs plus précieux ouvrages, que celui dont Le Guide, Lanfranc & Carle-Marat ont enrichi les leurs.

ARTICLE III.

GOUT DE DESSEIN.

Nº. 19.

LE goût de Dessein est ce tact Ce que c'est éclaire que l'Artiste imprime sur son que le goût de Dessein. ouvrage, relativement aux indications de la Nature. C'est, pour ainsi dire, le langage de son crayon, l'accent de sa main. Ce mérite qui paroît purement méchanique ne l'est

qu'en apparence; l'esprit y a-beaucoup de part, & quoiqu'il soit indépendant de l'exacte vérité, il n'est pas sans valeur. Je vois la tête d'un Jupiter ou d'un Apollon; qui n'a ni noblesse ni majesté; mais elle est faite avec verve, avec un ragoût in-Il peut y a- fini. J'y apperçois l'ame; elle me dans un Des. parle comme tête; quoiqu'elle ne

> bles à une Divinité. Ce n'est pas une tête de beau caractere; c'est une tête de goût. L'esprit, dont elle est assaisonnée, est si intéressant qu'il m'éblouit, qu'il ne me laisse pas le tems de m'appercevoir qu'elle manque de vérité & du sentiment qui lui conviendroit. Elle est belle dans'

voir du goût sein sans ca- me tienne pas les propos convenaractere.

Nº. 21. Ce que c'est

fon genre; je l'admire; elle m'enchante; mais je n'en prise que le qu'une figure goût délicieux. de goût.

Il est un bon & un mauvais goût; nous ne parlons point de ce dernier; l'autre est digne d'éloges, puisqu'il n'est autre chose, ainsi que nous wenons de le remarquer, que ce tact qui décéle l'esprit de l'Artiste dans sa façon d'opérer. C'est un organe du génie, dont on juge mieux par sentiment que par discussion; discons tiout DE PEINTURE. 25

tout : c'est une lumiere intérieure qui nous éclaire avec vivacité & avec délicatesse sur les beautés du Naturel.

Il est difficile de définir la marche du goût, d'en détailler les principes aux yeux de ceux que la Providence n'a point doués de ce bienfait. Cependant les signes distinctifs que nous appercevons dans les Desseins de ce genre, sortis de la main des grands Maîtres, nous suggerent, en quelque sorte, l'art de mettre du

goût dans un dessein.

On remarque à cet égard sur leurs Ouvrages, des siertés répandues à propos dans les contours & des brillans dans les lumieres, qui font disparoître toute monotonie. A ces réveillons placés sur la tête des os & sur le reluisant des membres charnus, sont associées des fraîcheurs dans les demi-teintes, des vigueurs dans les ombres, d'autant plus ou moins sensibles, qu'elles sont plus ou moins voisines du jour qui les produit.

L'œil connoisseur découvre dans ces chefs-d'œuvres du goût le style quarré, méplat, slou, arrondi, que le Sculpteur habile imprime sur son

Tom. I.

modele, ces travaux du poulce, promené sur toutes les parties du sens des muscles, ces touches lâchées avec art, qui forment de certains laissés, des indécisions, des négligences raisonnées dans les tournans de la fi-

Dans toutes les parties du Dessein, les objets se colorent les uns fur les autres, & les formes principales se détachent par des effets successivement variés. Enfin on y admire des traits répétés, des cours de crayon portés avec une sorte de grofsiereté dans les parties saillantes, & dans celles qui fuyent des détails presque effacés, qui jettent dans l'ouvrage un assaisonnement merveilleux.

Ce qui met la perfection à une figure de goût, c'est l'ame & le sentiment que l'on donne à la tête. L'Art doit y réunir les principes de la correction & du caractere à ceux du goût. Que les traits en soient exacts! Qu'une expression décidée prenne une mouvelle force par l'assortiment d'une coëffure singuliere! Que les cheveux en soient librement traités, & qu'enfin tous les ornemens, tous les objets qui l'environnent, relevent par une manœuvre libre, franche, heurtée le moëleux des carnations!

Ainsi que la vertu, le mérite d'un ouvrage se trouve entre deux extrémités, également blamables. Les vertus outrées dégénerent en vices; les maximes du goût trop exagérées conduisent à la Maniere. C'est ici une imperfection qu'il est aussi dangereux de ne pas connoître que de pratiquer. Elle fait souvent illusion. L'Artiste novice la prend pour le goût; mais elle n'en est que le masque. Eh! combien de demi-connoisseurs ne s'y trompent-ils pas?

La Maniere est un assortiment incorrect de traits exagérés & de for- la Maniere

mes outrées.

Cette définition dit assez que par Maniere nous n'entendons pas ici la façon d'opérer, le style qui distingue un Maître d'un autre Maître; car dans ce sens chacun a sa maniere, & suivant le plus ou le moins d'intelligence & de connoissance qu'il a des principes & de la pratique de l'Art, cette maniere devient bonne ou mauvaise.

Avoir une maniere & avoir de la

Nº. 22.

Dangers de la Maniere prise en mauvaise part. maniere sont deux choses très-différentes. Quoique la Nature n'ait point de maniere, & qu'on appelle un ouvrage sans maniere celui qui ressemble parfaitement au vrai, on appelle une belle, une grande maniere le Faire de ceux qui l'imitent dans un style sçavant. Ainsi l'on dit que Michel-Ange, Annibal Carache ont defsiné de grande maniere. C'est un éloge que la Maniere prise dans ce sens: elle n'est qu'une élégante exagération de la vérité. Mais quel reproche ne fait-on pas à un Dessinateur, lorsqu'on dit de lui : qu'il met de la maniere dans tout ce qu'il fait : qu'il est manieré dans son trait, dans fa manœuvre, dans ses effets? On fait entendre qu'il sort en tout du ton de la Nature; que ses contours ne sont point justes, que son crayon n'est point manié du sens des muscles, que son clair obscur est altéré; & que sans égard au mouvement, à la disposition, au caractere de sa figure, il l'a rendue d'après le Naturel avec aussi peu de vérité, que s'il l'avoit faite de génie.

Le moyen d'éviter un vice, que l'on a intérêt de fuir, est de prati-

quer le contraire de ce qui peut nous y faire tomber. Il est donc d'une extrême importance, que le Dessinateur étudie toujours le vrai avec l'intention décidée d'en dévoiler les plus précieuses finesses, & de les rendre avec le plus grand soin. Qu'il laisse aux Maîtres de l'Art ce style prompt & hardi, cet usage de faire passer sur le papier, en quatre coups élégans, tout l'esprit de la Nature! Ils se sont familiarisés depuis long-tems avec elle; ils la sçavent, pour ainsi dire, par cœur; il leur suffit pour la bien rendre, de s'en rappeller par une note les principales vérités. L'Eleve a besoin d'une étude plus profonde; il doit s'asservir aux moindres détails, sans jetter néanmoins du mesquin dans son ouvrage. Il saisira d'abord les indications capitales du Naturel, tant par rapport aux belles proportions du tout ensemble, qu'aux formes élégantes des parties de détail. Il étudira ensuite les moyens de rendre sous un beau crayon le moëleux des carnations; & pour imiter la rondeur de la Nature, il saisira avec la plus scrupuleuse attention les divers accidens de lumiere, de demi-

teinte, d'ombre & de reflets, que lui présente le Modele. L'habitude de l'étudier ainsi avec une précision sévere, en grave profondément les vérités dans la mêmoire. On s'accoutume à bien voir la Nature. Estil d'autre moyen pour la bien imiter? Le commerce utile que l'on a avec elle donne du dégoût pour tout ce qui ne lui ressemble pas. Il empêche de tomber dans ce style faux & barbare, si capable de deshonorer ceux qui ont l'aveuglement de l'adopter, & l'affectation d'en faire trophée. Après la honte d'être ignorant, rien n'est plus injurieux à l'Artiste que le titre de manieré.

ARTICLE IV.

PRINCIPES DU DESSEIN,

Fondés sur les Vérités de la Nature.

Importance de l'Etude de vérités de la Nature qui lui sont prola Nature.

N distingue ordinairement les vérités de la Nature qui lui sont procidentelles. La fouplesse, l'ame, l'expression sont du premier genre : on ne la conçoit point sans ces attributs. Mettons au nombre de ses vérités accidentelles les sentimens de chair. les contrastes, les effets dont on l'assaisonne. Une figure qui est debout, dont les parties sont isolées, qui se sourient uniquement par sa pondération, & qui n'est éclairée d'aucun jour artistement menagé, est la Nature dépouillée de ces vérités, qui la rendent si intéressante.

Sans la connoissance de l'Antique Conforméon court risque en étudiant la Natu-tique. re de n'en saisir que le mesquin, ou par une exactitude vicieuse de se livrer à une imitation peu noble. C'est ainsi que des Maîtres, d'ailleurs célébres, des Ecoles d'Allemagne & de Flandre, ont épousé un caractere de Dessein, qu'on ne citera jamais pour modéle. Mais si l'on risque, sans la connoissance de l'Antique, de tomber dans cette exactitude blamable, il n'est pas moins dangereux de donner à son ouvrage un caractere dur & froid. C'est ce qui arrive lorsqu'en étudiant l'Antique, on n'est pas assez en garde contre la roideur de la ma-

B iv

tiere, & que l'on imite jusqu'à l'immobilité, que la plûpart de ses Sta-

tues présentent.

Où trouver le contre-poison falutaire à ces pratiques vicieuses? C'est en vérissant, par l'examen des mouvemens de la Nature, les réslexions qu'on a faites sur l'élégance des contours de l'Antique; c'est en associant à la noblesse des formes qu'inspirent les chess-d'œuvres des Grecs & des Romains, ces délicatesses moëleuses, ce dégagement animé, que les muscles & les chairs produisent dans leurs actions.

N°. 25. Vérités propres à la Nature.

Souplesse.

De ces cadencemens répandus dans les parties du corps qui en sont sufceptibles, naît cette souplesse, qui donne des graces infinies à la Nature : prérogative sans laquelle une tête, une figure ressemblent à un bloc de marbre sans mouvement, & n'ont ni ame ni esprit.

Que la souplesse, si justement requise pour les graces de l'imitation & pour les charmes du prestige, me jette pas cependant le Dessinateur dans cette espèce de dissocation vicieuse, qui fait disparoître la solidité de la machine animale. En se

DE PEINTURE. 33

rappellant les principes de l'Ostéologie, il se souviendra que les os sont dessous les chairs; qu'ils ne sont flexibles que dans leurs articulations, & il sentira qu'il y a du danger de les faire paroître brisés, lorsqu'à leur préjudice on donne une souplesse outrée & un mouvement exagéré aux muscles & aux membres d'une sigure, qui ne doivent avoir

qu'un léger cadencement.

Qu'il évite de prêter à son enfemble ce tortillement affecté que la Nature dément & qui est un des plus grands vices de la maniere. La souplesse consiste bien plus dans la disposition naturelle & facile de toutes les parties, que dans les travaux auxquels on asservit tous les muscles. C'est altérer leur mouvement que de les trop tourmenter. Que les figures soient souples sans affectation! C'est le moyen de leur donner cette ame, cette expression, qui les rend si admirables dans la belle Nature.

L'ame d'une figure n'est autre chose que la slexibilité de tous ses membres, convenable à son action. Envain s'esforceroit-on de donner à un Héros ou à un Athlete, des pro-

Nº. 25.

portions élégantes, des contours corrects & vrais; leur manque-t-il ce tour, cet esprit, cette agilité, qui mettent en jeu les parties du corps pour concourir à exécuter les intentions de l'ame? Ils ressemblest l'un & l'autre à ces copies soigneusement caréssées, qui ne tiennent rien de l'original. Le Dessinateur répand-il dans son ouvrage par une attitude animée, par des formes fouples, & par une touche spirituelle, le feu dont Prométée vivifioit les siens? Ce n'est pas l'imitation d'Alexandre ni de Jason, que je vois dans son Dessein; c'est le conquérant de l'Asie, c'est le Héros de la Colchide luimême, qui par ses gestes animés, fait sentir ce qu'il ne sçauroit faire entendre par sa voix. Ses mouvemens suppléent à son silence & produisent aux yeux du Spectateur l'équivalent de l'expression.

Ce feroit ici le lieu d'exposer les maximes propres à cette partie intéressante du Dessein. Mais comme nous nous proposons de la traiter avec des détails convenables à l'importance du sujet, nous les dévoilerons à la fin de cette premiere

Partie.

Nous mettons au premier rang des No. 27. vérités accidentelles de la Nature, le Vérités accidentelles de sentiment des chairs occasionné par la Nature. l'action des parties qui se pressent les unes les autres. Ces effets si ragoûtans, qui donnent la vie aux figures, ont été l'un des plus chers objets de l'attention du Correge, de Rubens, du Bernin & de Puget. Tantôt ils retracent un Lion, qui déchire, qui arrache avec ses griffes la cuisse de Milon; tantôt c'est un enfant qui comprime le sein de la Charité qui l'allaite. Ici c'est l'Ignorance terrassée qui par le mouvement de ses bras enchaînés derriere le dos, & par une attitude forcée comprime les muscles de son torse, & leur occasionne des gonflemens extraordinaires; là c'est Hercule qui pour étouffer Anthée le serre si violemment, que ses bras semblent rentrer dans le corps du fils de la Terre.

L'art d'animer ainsi les parties sentimens de de maniere qu'elles produisent ces ac-chairs. cidens heureux, n'est pas moins convenable aux figures de repos qu'aux figures d'action. Si dans celles-ci les sentimens de chair concourent à la vivacité des mouvemens, ils servent

dans les autres à balancer l'inaction; qui jette souvent dans de très-beaux ouvrages quelque sorte de froiceur.

Une précaution non moins importante doit suggérer de ne point aisir dans la Nature ces plis qu'occasonne une trop grande abondance de chairs, & qui formant des noirs dans les parties lumineuses, loin de prêter des graces aux figures, altérent celles qu'elles pourroient avoir cail-

Parmi les singularités pittoresques qu'offre cette vérité accidentelle de la Nature, on doit particuliérement observer, que la partie qui presse se colore, pour l'ordinaire, sur celle qui est pressée & qu'elle porte sur elle une ombre vigoureuse, tandis que du coté du jour elle est detachée en demi-teinte, par une lumere piquante.

Nº. 29. Contrastes.

Les contrastes relatifs au Dessein, doivent être regardés ou comme la régle des graces d'une figure, ou comme le principe de sa solidité. Considerés sous le premier point de vue, ils consistent dans les oppositions des traits, des lumieres, & des touches.

Que les contours, s'enchaînant les uns les autres dans une progression successive & cadencée, se contrastent dans leur vis-à-vis! Qu'ils présentent les renssements opposés aux méplats, la souplesse à la fermeté, les cavités dans les endroits des articulations aux traits circulaires qui les enveloppent! Qu'ils soient légérement formés du côté de la lumiere, sièrement prononcés du côté des ombres, sur-tout dans les parties saillantes, & artistement indécis dans

celles qui fuyent!

Que les masses de lumiere soient opposées à celles de demi-teinte & celles-ci aux masses de brun dans une espéce d'équilibre; néanmoins, que le volume des masses d'obscur soit ordinairement plus étendu que celui des demi-teintes & celui-ci plus considérable que celui des masses de clair! Que les unes & les autres soient reveillées par des teintes vierges & piquantes, à raison de leur nature! Dans la masse de lumiere on peut jetter un ton plus vif, dans, la partie de demi-teinte une nuance plus fraîche, & dans les ombres une fierté plus vigoureuse que la masse même.

Que la maniere dont les carnations seront traitées fasse opposition avec le faire, dont on peint les corps moins délicats & les objets plus groffiers qui les environnent; ceux-ci feront touchés, heurtés plus brusquement. Un crayon plus soigné, plus nourri, portera sur les chairs des touches plus fondues, plus nettes, moins prononcées, & son maniement aura pour objet capital l'arrondissement des parties; celles qui sont méplates y conserveront leur moëleux. Quelques variétés que le Dessinateur ménage dans sa manœuvre, quelques oppositions qu'il pratique dans ses touches, il doit essentiellement avoir en vue l'harmonie du tout ensemble.

N°. 30. Ponderation.

Ces principes n'auroient qu'une médiocre valeur, s'ils n'étoient appliqués à une figure qui réunit dans fa position les maximes de la solidité; c'est-à-dire dont l'atitude présente un balancement & une variété sagement ménagée dans toutes les parties du corps. Ces contrastes doivent être amenés avec tant d'adresse que l'assectation ne paroisse point y avoir de part, & que les oppositions les plus sensibles semblent être l'esset de

la Nature plutôt que l'ouvrage de l'Art.

C'est de cette regle, prescrite pour donner de la grace aux objets qui agifsent naturellement, qu'on a formé celles qui n'ont pour but que de conferver la solidité, l'équilibre des figures. Les principes de cet équilibre, ne sont pas différents de ceux de la pondération. On peut les réduire à cette remarque importante : la ligne centrale sur laquelle pose la figure, en doit partager le poids en deux parties égales; de maniere que si elle est debout, & qu'elle pose sur ses deux jambes, la ligne centrale doit partir de la fossette du col, & tomber perpendiculairement sur le milieu de la ligne, contenue entre les deux pieds.

Mais si la figure portant sur la hanche ne se soutient que sur un pied, c'est au centre de ce pied que doit répondre la ligne de pondération qui partira de l'entre-deux des clavicules. Il est indifférent que l'équilibre soit ménagé par le balancement des parties de la figure, ou par la médiation des corps étrangers; il sussit que

Les personnages qui courent à vent contraire ne sont point sujets à cette loi; non plus que ceux qui sont violentés par une sorce majeure; parce que la puissance contre laquelle ils luttent, les soutenant même lorsqu'ils perdent l'équilibre, ils se trouvent dispensés de la regle qui veut, que pour ménager la solidité d'une sigure, on place le centre de la pésanteur sur la même ligne, où

fe trouve le membre fur lequel elle pose.

No. 31.

Quoique les principes des effers

Quoique les principes des effets foient écrits dans la Nature, il faut pour les y lire & les imiter exactement faire attention, que foit qu'on éclaire une figure du jour naturel ou d'une lumiere artificielle, il doit y avoir un premier clair qui domine tous les autres. Ce jour principal doit être placé sur la partie la plus propre à le recevoir d'une maniere large. Il ne doit point être répété; mais on doit le rappeller sur la figure par des échos diagonalement disposés, qui empêchent qu'étant seul, il

ne produise une certaine crudité dé-

fagréable.

La principale lumiere étant ainsi bien distribuée, on aura soin de la faire valoir par de grandes parties de demi-teintes, qui la surpassent en volume. Pour lui donner le dernier piquant, on l'accompagnera de masses d'ombre qui équivalent en étendue, & le volume que la lumiere occupe & celui qu'occupent les demi-teintes.

Nous prévenons le Lecteur, & surtout les jeunes Artistes que par masses d'ombre nous n'entendons pas ici des masses noires, mais de simples privations de lumiere ou parties sourdes, qui tiennent leur vigueur de leur étendue plutôt que de leur obscurité. Elles doivent être toujours relatives à la vivacité du jour qui les produit, à la distance d'où ce jour agit sur elles & aux restets qui les environnent. Ainsi les ombres en pleine campagne ou dans les airs font vagues & légeres; elles sont plus sourdes, plus solides dans les endroits fermés, mais elles ne sont noires que dans les caveaux. Les ombres trop obfcures rendent l'ouvrage triste, sombre, difgracieux; les ombres vagues le rendent aimable, vigoureux &

vrai (a).

Les restets nécessaires au parfait arrondissement des corps seront placés
dans les parties tournantes. Comme
ils ne sont que la réverbération des
rayons de ce qui les environne, ils
seront d'autant plus viss quils seront
produits par une lumiere plus brillante. Ils se perdront dans l'ombre,
lorsqu'ils ne seront occasionnés que
par une foible lueur. Observons que
les restets étant les lumieres des parties ombrées, ils doivent être placés sur le milieu des corps pour en
former l'arrondissement; ainsi qu'on

⁽a) L'Auteur ne prétend point borner à ce principe tous les effets du Dessein, encore moins ceux de la Peinture : ce seroit leur nuire que de vouloir les limiter. Il n'expose ici ce précepte que comme une maxime particuliere susceptible de modifications, & d'après laquelle les Artistes ingénieux peuvent former les diverses combinaisons de rapports & de nuances, que leur industrie leur suggetera suivant l'intérêt du Dessein, ou le caractere du Tableau. Qu'ils n'oublient jamaiis en suivant cette regle, que les masses brunes tirant leur vigueur de leur étendue plutôt que de leur obscurité, comme il est dit dans le texte, doivent être d'autant plus vagues qu'elles sont plus lairges. Il s'en suivra que plus les masses brunes seront grandes, plus le Tableau sera lumineux & surave, sans manquer d'être vigoureux. Cette proposition qui d'abord paroît tenir du paradoxe devient une vérité décidée lorsqu'on l'approfondit.

DE PEINTURE. 43

y place les lumieres dans les parties

éclairées par le jour.

Les lumieres, les demi-teintes, les ombres & les reflets auront leur éclat, leur fraîcheur, leur force & leur beauté, relativement au voisinage, ou à l'éloignement du prin-

cipe qui les produit.

Qu'il y aye toujours une demiteinte entre les lumieres & les ombres, crainte que l'union de ces deux modifications opposées ne produisent des duretés dans un Dessein. Il est néanmoins des occasions où l'ombre peut trancher fierement sur la lumiere; mais ce n'est guere que lorsque deux corps contigus agissent l'un sur l'autre.

Que les ombres portées soient plus fortes que celles des objets qui les portent; & que leur force soit altérée dès quelles recevront quelques reslets, ou du sol de la terre, ou des corps qui leur sont voisins!

Tous les objets se détacheront de leur fond par des partis décidés. Leurs contours & leurs détails ne seront prononcés qu'à raison de la lumiere qui les éclaire. Ce n'est pas toujours la partie la plus proche de l'œil du Spec-

tateur qui doit être la plus arrondie, la plus recherchée; c'est celle que le jour frappe de l'éclat le plus lumineux.

On ne doit jamais affecter de détourner les lumieres & les ombres des endroits où la Nature les place. Envain voudroit-on prétexter la singularité de quelque accident pittoresque, & faire valoir le droit & les licences du Génie; le beau ne conssiste que dans le vrai. S'il est des effets qui partent d'un autre principe, sussent s'eduisants, ils n'offrent que des beautés factices & manierées. Le prestige, la fausse illusion n'éblouissent point les vrais Connoisseurs.

ARTICLE V.

PRINCIPES DU DESSEIN,

Fondés sur les beautés de l'Antique.

LE bel Antique doit être ordinairement regardé comme le modele du vrai beau. Il éleve nos idées en nous DE PEINTURE. 45

dévoilant le noble, le grand, le sublime de la Nature, dans tous les âges, dans tous les états, dans les sexes divers. Enfin il nous éclaire sur l'élégance des proportions & sur la

beauté des formes.

Le choix & la réunion que les Grecs & les Romains faisoient, de ce qu'il y avoit de plus parfait dans le Naturel, les mirent à portée d'enfanter des chefs d'œuvres de Sculpture, qui fervent aujourd'hui à ce Naturel d'objet de comparaison. L'on peut avancer hardiment, d'après l'expérience, que les belles proportions d'une femme & d'un homme, envisagées relativement à l'Art du Dessein, ne sont plus ou moins admirables, qu'à raison du plus ou du moins de rapport qu'elles ont avec celles de l'Antique. Il en résulte l'importance d'étudier d'après ces rares modeles l'assemblage des perfections, que le Naturel même n'offre jamais d'une maniere aussi complette.

Les beautés qui conviennent à la Nº. 32. jeunesse font rendues avec la der-Figures de la niere précision dans les figures de nesse. Castor & Pollux. Une peau fraîche, moëleusement étendue, y recouvre

une chair ferme. Les formes en sont grandes, simples & dans une proportion légere, svelte & élégante. Une graisse, modérément sensible, donne à toutes les parties cet arrondissement, cet air fleuri, qui caractérise le printems de l'âge. Attachemens fins, petits genoux, extrémités délicates, contours qui ne sont ni trop simples, ni trop ressentis, cadencemens souples, reluisans doux, ombres légeres; voilà le style dans lequel doivent être traitées les figures de l'àge & de l'état de Castor & Pollux.

Veut-on dessiner un Dieu Hymenée, un Adonis, un Endimion, un Paris, un Hippomene? Que l'on consulte ce grouppe, on y trouvera toutes les beautés convenables aux per-

fonnes de leur âge.

Nº. 33. Figures d'un âge plus avancé.

Les mêmes secours pour des figures d'un âge plus formé & d'un état aussi noble, se présentent dans Appollon & dans Lantin. Les beautés y sont à-peu-près les mêmes. Les proportions n'en sont qu'un peu plus grandes, les formes tant soit peu plus décidées; les muscles plus nourris; les articulations plus prononcées. Les

masses de chair y sont aussi moëleuses, aussi arrondies, elles sont toutes faites avec peu d'ouvrage. La lumiere les parcourt sans interruption; aucun pli ne les altére; tout s'y ressent de la noblesse, de la dignité des sujets. Tels on dessinera les Achile, les Hector, les Ajax & tous les personnages auxquels on voudra imprimer

un caractere d'Héroisme. A ce caractere noble & svelte, le Desfinateur veut-il opposer la maturité, la force d'un tempéramment force. plus robuste & d'un âge plus avancé? Veut-il retracer un Listmacus ou un Samson; leur donner cet air terrible, vette vigueur singuliere capable de terrasser les bêtes feroces, ou de faire croûler les voutes d'un édifice? l'Antique a pourvu au modele qui lui convient. Elle a fait choix de ce que les plus robustes habitans de la Grece avoient de noble & de nerveux. Elle en a composé l'Hercule. Ce chefd'œuvre, unique dans son espéce, présente des formes imposantes par leur grandeur, des muscles ressentis sans cahotemens, des attachemens articulés sans sécheresse, & de sçavantes exagérations bien moins juf-

No. 34. Figures de

tifiées par l'élévation du site pour lequel cette figure avoit été destinée, que par le caractere de force, de fierté & de terreur, que son aspect retrace. Il n'est personne en effet qui en examinant la conformation de ce Héros, ne s'imagine que si les muscles de son corps, qui pétillent à travers sa chair moëleuse, alloient être mis en jeu par quelque motif de colere, de vengeance, ou par quelqu'autre acte violent, il ne fût capable d'étrangler le Lion de Némée, d'exterminer l'Hydr; du Marais de Lerne, & de soutenir le Ciel fur fon dos.

Nº. 35. Figures d'action,

A-t-on une figure d'action à repréfenter: Cocles, qui feul arrête une Légion des troupes de Porsenna; Thésée qui terrasse le Minotaure, Jason qui brave la sureur des Taureaux? Que sous un crayon exact on étudie le Gladiateur. On y découvrira les graces & la vigueur de l'âge wiril: Muscles nourris, articulations ressenties, air de tête sier, extrémités prononcées. L'on y appercevra une proportion des plus élégantes, occasionnée, non-seulement par l'extemsion des membres qui agissent, mais en-

core par la sveltesse qui leur est propre; une progression successive de parties subordonnées; les plus grandes tirent leur valeur des petites qui leur font opposées, & les petites tirent à leur tour leur valeur des moindres qui les suivent. On y apprendra comment les muscles qui s'éloignent de leur principe s'allongent & s'aplatifsent; comment ceux que la violence de l'action rapproche de leur origine se gonflent & sont en contraction; & comment dans ces actions violentes les tendons, retirés avec force par les muscles qu'ils attachent aux os, se font appercevoir d'une maniere sensible à travers la chair & la peau qui les couvrent. Enfin on y dévoilera ce principe de pondération qui prescrit que pour la solidité de la figure le centre de la pésanteur soit placé sur la même ligne où se trouve le membre qui soutient. Dans le Gladiateur le creux de la fossette porte à plomb sur la cheville du pied, sur lequel la figure pose.

Quoi qu'il soit très-difficile de Figures dans des situations trouver rassemblées dans la Nature violentes, les beautés des Statues antiques, dont forcées, ou nous venons d'exposer les détails, il

Tom. I.

Nº. 36.

volontaires.

La douleur mortelle que resent le Prêtre de Neptune à l'aspect du danger où sont ses enfans, l'horreur que lui inspire son propre péril & les tourmens corporels qu'il soussire, sont une révolution extraordinaire dans tous ses muscles. Les contours en sont néanmoins coulans, quoique très-prononcés. Les renslemens en sont soumis à ces méplats, qui concourent

DE PEINTURE. SI

l'expression & au caractere, en faifant paroître le muscle plus large sans l'altérer. Les tendons & les nerss, les sibres même, ces petits filamens dont les chairs & les muscles sont tissus, la tension de la peau, le gonflement des veines dans les parties où le sang se porte avec rapidité, le tour, le sentiment de la tête, les articulations vivement prononcées dans toutes les extrémités, comme le sont les principaux détails & les divers travaux des bras, des jambes & du torse, tout peint les douleurs excessives de l'infortuné Laocoon.

Ses enfans, moins occupés du péril où ils se trouvent, moins tourmentés par la douleur, sont aussi dans des agitations moins violentes. L'un d'eux, mordu par le Serpent, est dans une espece de roideur. Presque tous ses membres sont un même effort pour s'éloigner du point, où la morture fixe la douleur; l'autre, plus ibre dans ses mouvemens, semble ne chercher qu'à se débarrasser du

ien qui l'enchaîne.

Qu'il s'en faut que leurs muscles toutes les parties de leurs corps oient dans des agitations aussi violentes que celles de leur pere! Mais l'expression de leurs têtes est presque aussi vive. L'ame agitée de tourmens à l'aspect des simples périls, même avant que le corps souffre, exprime par un effroi subit la premiere impression que fait sur elle la crainte des malheurs. Cette impression se communique au cœur par le concours violent des esprits animaux, qui ébranlant les ressorts les plus délicats de la Nature, agitent l'homme de mouvemens divers. Ces mouvemens passent du cœur aux muscles, aux tendons, aux nerfs; des nerfs aux fibres, aux arteres, aux chairs, & ne laissent pas la moindre partie du corps dans sa situation naturelle.

Les fentimens de l'ame se peignent fur la physionomie. Il convenoit danc qu'une terreur commune au Prêtre de Neptune & à ses deux enfans éclatât fur leur visage; & que l'émotion causée par la douleur ne se répandant sur le corps que par des nuances relatives, les tourmens fifsent le plus grand effet sur celui du pere, où les esprits animaux en avoient porté la plus douloureuse impression.

Le mouvement forcé volontaire est celui, qui par un acte libre met les muscles dans la contraction convenable à la vivacité de l'action. L'involontaire est celui par lequel l'homme agit forcément à raison d'une puissance majeure qui le violente.

Dans la premiere situation, la Nature sait simplement des efforts pour prévenir, surmonter, ou repousser les obstacles; dans la seconde, elle se livre aux convulsions, & n'a plus rien qui se ressente du naturel. Il y a entre ces deux mouvemens la même différence que celle qui se trouve entre les contorsions d'un Posséé & les efforts d'un Gladiateur. Dans celui-ci les muscles pétillent, il est vrai, mais son attitude est toute naturelle; dans l'autre, les muscles paroissent déplacés; tout est outré dans son attitude & dans son expression.

Celui des Luteurs qui terrasse son adversaire, présente dans toutes les

parties de son corps cette exagération réfléchie, ces contractions raisonnées, ces violences convenables, que la Nature produit en pareil cas dans tous les hommes bien organisés. Le rival terrassé est au contraire dans une contorsion convulsive. Une partie de son estomac comprimé sur sa cuisse, son bras droit forcement retourné en arriere & roidement étendu, sont de ces accidens auxquels on ne s'accoutume point. On doit néanmoins les trouver admirables, lorfqu'on restéchit qu'ils sont l'effet d'une puissance qui tirannise la Nature.

Les exagérations deviennent ici des beautés, parce qu'elles sont motivées & justifiées par une situation involontairement forcée. Quelque extraordinaires qu'elles soient, elles n'alterent point la solidité des parties violentées. Les muscles s'y présentent dans une marche contre laquelle on seroit tenté de se récrier, nous en convenons; mais les os y conferwent toujours leur forme & leurs effets.

Nº. 37.

Figures dans

Des beautés d'un genre bien difle genre gra- férent sont offertes dans les repréfentations que les Grecs nous ont transmises de leurs Héroines & de

DE PEINTURE. 55

leurs Déesses. Nous tenons d'eux le vrai modele des Graces. Venus sortitelle plus parfaite du fein des eaux que l'est celle de Medicis? La pureté de ses contours, le moëleux de ses carnations ne supportent que de légers cadencemens. Ses épaules sont peu larges, ses hanches sont plus nourries; des genoux un peu gros lient ses cuisses charnues avec ses jambes, qui sont couvertes de graisse dans la partie supérieure, mais trèsfines à l'endroit de la cheville, où elles s'unissent à des pieds mignons. Une gorge ferme, arrondie en tout sens, un ventre modérément applati, une chûte de reins souple & pleine de graces, des bras potelés, des poignets délicats, un col svelte, une tête noble, spirituelle, agréable & d'un ovale parfait, une peau tendre, mille agrémens répandus sur les parties les plus charnues, & formes par de petits creux, par des plis de chair que cause le mouvement presque imperceptible des muscles; telle est l'image de la Beauté, dont l'Antique fournit d'innombrables modeles. Telles on retracera les Euphrosines, les Pomones, les Andromedes & les Hebés. Qui est-ce qui ignore que les sages Payens eux même, qui disoient que la Beauté est la vive image des Dieux, avoient pour maxime qu'elle ne doit pas les saire oublier? Heureux donc les Artistes, qui prendront soin d'éviter les piéges cachés dans ce champ de sleurs, & qui dans la marche de leurs études & la conduite de tous leurs ouvrages ne perdront jamais de vue le miroir de la décence, le slambeau de la vertu & la regle des bonnes mœurs!

ARTICLE VI.

EXPRESSION. (a)

L'EXPRESSION est l'image vive & frappante de la passion qui assecte l'ame; c'est son langage & le portrait de sa situation. Faire entendre distinctement ce langage, dévoiler ce

⁽a) M. le Comte de Caylus a fondé, en 1759, un Prix pour l'expression, en faveur des Elleves de l'Académie Royale de Peinture & de Sculpture. La Compagnie voit avec plaisit que cet Etablissement occasionne des progrès considérables dans cette partie de l'Att.

DE PEINTURE. 57

Portrait avec précision & avec délicatesse; c'est à quoi l'on doit s'appliquer avec une attention particuliere.

Il est important de distinguer dans une Expression ce qui en forme le corps, & ce qui lui donne l'esprit. Pour la rendre avec succès, il faut connoître la vérité des traits propres à chaque sentiment, & la couseur qui lui est convenable. Sans la justesse des formes il n'est point d'Expression; sans le ton exact, sans la couleur, fans le clair-obscur assorti, il n'est point de véritable Expression dans un Dessein, dans un Tableau, ni même dans un bas relief où l'intelligence des lumieres peut dédommager des avantages de la couleur. Tels sont les accens dont se servent les Arts pour exprimer sur la toile insensible & sur le marbre muet les différentes émotions de l'ame.

Par la vérité des formes qui rend Vérité des ce que nous appellons le corps de l'Expression, nous entendons le bel ensemble de la tête & la variété des traits dans les parties de détail.

Le bel ensemble dépend de la rondeur de la tête, de la régularité de

l'ovale & de la juste distribution des parties de la face. Ici nous ne rappellerons point les connoissances élémentaires qui concernent ces détails. Tout Dessinateur connoît la forme du crâne & de l'occiput? C'est de-là que partent les muscles qui forment ce bel encolement, qui donne tant de graces. Cette partie quoique ordinairement couverte de cheveux doit laisser entrevoir le plan sur lequel ils prennent racine, comme la barbe ne doit point empêcher qu'on ne sente, à travers, la forme du menton.

Tout le monde sçait encore qu'il faut que toutes les parties soient sur des lignes paralleles; que les yeux conservent entre eux la distance d'une de leurs longueurs, & qu'ils soient à couvert sous une grande enchâssure; que leur glande réponde en ligne perpendiculaire à la saillie intérieure des narines; que la bouche excede cette ligne d'environ un quart de sa grandeur, & que dans quelque sens que la tête soit apperçue, l'oreille soit exactement placée dans l'espace qui répond à celui qu'occupent les yeux & l'extrémité du nez.

Les Eléves sont instruits dès leurs

jeunes ans, que la face mesurée depuis la racine des cheveux se divise en trois portions égales; le front occupe la premiere partie, la seconde est pour la longueur du nez, la troisieme pour la bouche & le menton. Ces proportions varient suivant les différentes physionomies; on les rencontre néanmoins pour l'ordinaire dans la belle Nature, & fur-tout dans l'Antique. La partie supérieure de la face y domine sur toutes les autres. Le front est grand, large, majestueux & sur un plan plus avancé que le reste du visage. Les tempes sont plus enfoncées que les joues. Le nez seul est aussi saillant que le front; toutes les autres parties sont sur des sites subordonnés; celui des yeux est le plus profond, & celui de la bouche tient un milieu entre les deux autres. Dans quelque disposition, sous quelque tournure que la tête soit présentée, une ligne perpendiculaire doit en partant de la racine des cheveux traverser le milieu du front, du nez, de la bouche & du menton; dans la portion fuyante toutes les parties doivent s'effacer & être diminuées à proportion de leur tournant.

Après avoir décidé le bel ensemble de la tête, il s'agit de donner à chaque partie les diverses formes dont l'Expression peut les rendre sufceptibles. La place n'en varie jamais; ce qui les environne est seul affervi aux diversités que le sentiment leur imprime.

Nº. 39 Quatre prin-

de Passions.

Tout ce qui cause à l'ame quelcipales fortes que passion, communique au visage une forme caractéristique. Cette forme est relative à l'altération des muscles qui se rensent ou se rétrecissent, s'irritent ou se relâchent suivant la quantité d'esprits animaux qu'ils reçoivent. Les différentes passions peuvent se rapporter à quatre principales:

> Passions tranquilles, Passions agréables, Passions tristes & douloureuses, Passions violentes & terribles.

Dans les premieres, qui sont formées par de douces impressions, les parties du visage restent dans leur assiete naturelle, & ne souffrent aucune altération. Tout doit annoncer la paix dont l'ame jouit.

Dans les passions agréables, toutes les parties du visage s'élevent, se portent vers le cerveau, siege de l'imagination qui est délicieusement affectée.

Dans les passions tristes, la langueur met tous les muscles de la face dans une inaction qui en émousse l'esprit & la vivacité. Si la douleur s'y mêle, c'est par le tourment des sourcils qu'elle s'énonce.

Enfin les passions violentes & terribles, qui tirannisent le corps & l'esprit, inclinent les parties du masque, & les assaissent du côté du cœur na-

vré de déplaisir.

Avant que d'exposer le détail des formes convenables à ces quatre situations, dévoilons une remarque qui renferme un des plus grands principes de l'Expression. C'est dans les yeux, & particuliérement dans les divers mouvemens des sourcils, que les passions se caracterisent & qu'elles paroissent d'une maniere plus sensible.

Le mouvement qui éléve le fourcil fans violence, exprime les paffions les plus douces; celui qui l'incline forcément représente les plus féroces. On distingue deux sortes d'élévations du sourcil. S'éléve-t-il par son milieu? Il marque les sentimens agréables. Eléve-t-il sa pointe vers le front? Il désigne la tristesse & la douleur. Alors il abaisse tellement son milieu qu'il cache quelquesois une partie de la prunelle. C'est dans la sérénité, ou dans les tourmens du sourcil que se lisent les symptômes du plaisir ou du chagrin. On peut en dire presque de même des divers mouvemens de la bouche.

Quelques exemples confirmeront

ce que nous venons d'annoncer.

Dans les passions tranquilles, telles que l'Admiration, le Désir, l'Espérance, qui agissent plus sur le cœur que sur le corps, les muscles ne sont agités d'aucune affection violente. Il se fait cependant quelque légére irritation sur les parties du visage. Dans l'Admiration, par exemple, ce noble sentiment dont César est pénétré en appercevant la Statue d'Alexandre, l'œil est un peu plus ouvert qu'à l'ordinaire; la prunelle est sixée sur l'objet qui cause ce sentiment; le souscil est un peu plus élevé; mais les côtés en sont paralleles, & la

fon palais.

L'ame est-elle affectée de sentimens agréables qui lui causent une émotion extérieure & sensible, tels que le plaisir & la joie? Les mouvemens des muscles sont un peu plus vifs & les formes du visage beaucoup plus ressenties. Le front est légérement ridé, parce que les muscles, frontaux s'élévent vers la partie supérieure de la tête où est leur origine. L'œil sensiblement ouvert laisse voir toute la prunelle tournée vers l'objet qui l'ocuppe. Tel Pigmalion regarde l'ouvrage de son ciseau. Dans cette agréable émotion, la bouche ouverte à demi éléve ses coins du côté des joues & semble rendre compte du plaisir que le cœur sent.

Le ris succéde-il au plaisir & à la joie? Veut-on retracer Démocrite? Ses yeux sont presque à demi sermés; les sourcils élevés vers le milieu se

rapprochent de la racine du nez; la bouche entr'ouverte & agrandie laiffe appercevoir une partie des dents; fes coins retirés du côté des oreilles fe relevent, fuivent le mouvement des joues, qui paroissent s'ensier & furmonter les yeux à côté desquels elles forment des plis très-sensibles.

Dans ces fortes de passions agréables toutes les parties du visage s'accordent dans leurs divers mouvemens & concourent au même objet; au lieu que dans les passions douloureuses & violentes les muscles semblent être en contradiction, pour mieux exprimer le désordre où l'ame se trouve

plongée.

Si la douleur, ou la fensibilité va jusqu'aux larmes; s'il s'agit d'exposer sous des traits frappans la misantropie d'Héraclite, ou les tendres adieux d'Andromaque & d'Hector, alors les pleurs se mêlant à la trissesse, le sourcil se comprime sur le milieu du front; les yeux presque fermés & abbaissés du côté des joues contribuent au gonslement des narines, de tous les muscles & de toutes les veines du front. La bouche abaisse s'es côtés, & forme des plis dans la par-

DE PEINTURE. 65 tie inférieure des joues; la levre de dessous paroît renversée & presse celle de dessus.

Voulons-nous caracteriser la colére d'Achille ou le désespoir d'Athalie? Que leur front soit extrêmement uni à l'endroit de ses éminences ofseuses & qu'il soit froncé par des plis qui se forment du haut en bas dans les autres parties où les muscles sont en contraction! Que les fourcils abaissés dans leur milieu se relevent en pointe du côté de leur racine! Qu'ils s'y pressent les uns les autres & y forment des plis de chair qui s'unissent à ceux du front! Dans ce caractere la prunelle égarée, étincelante sera cachée en partie sous les paupieres enflées & comprimées par les sourcils. Les narines plus ouvertes qu'à l'ordinaire s'éléveront d'une maniere sensible, tandis que le bout du nez agissant contradictoirement avec elles paroîtra se porter en bas. Les muscles, les tendons, les veines du visage se gonfleront à l'excès. La bouche sera moins ouverte par le milieu que par les côtés qui s'élargiront quarrément. La levre supérieure sera plus grosse & plus renversée que l'inférieure.

Tels font les traits qui caractérifent le corps des principales passions; exposons ce qui doit en rendre l'es-

prit.

De même que le Compositeur en Musique, après avoir écrit en notes le corps du chant qu'il invente, en inspire au Musicien l'esprit qu'il ne sçauroit noter; tel le Dessinateur aux traits & aux formes qui présentent le corps de l'expression, ajoute les teintes & le clair-obscur qui lui donnent l'esprit. Ce n'est qu'à l'aide d'un sentiment délicat qu'on peut saisir, d'après le Naturel, les diverses nuances de chaleur ou de lividiré dans la couleur; de légéreté ou de vigueur dans les lumieres, dans les ombres; & la finesse ou la fierté dans les touches que la passion occasionne.

Le même principe qui pousse les esprits animaux dans les muscles porte aussi dans les veines un plus grand volume de sang. Toute partie qui souffre une pareille irritation en devient plus colorée; par la raison du contraire, celle d'où le sang se retire pour se porter au cœur, en devient

plus livide.

De la combinaison de ces deux

nuances résulte l'ame de l'expression. S'agit-il d'un mouvement de triftesse, où le sang se concentre au fond du cœur? Une lividité générale se répand fur la physionomie de Didon expirante, ou d'Arthemise buvant les cendres de Mausole. Leurs levres sont dépouillées de leur incarnat, leurs joues pâlissent, leurs yeux seuls noyés de pleurs se ressentent de cette rougeur qu'occasionne l'irritation des glandes lacrimales. La Nature affaissée paroît dans un anéantissement, dans un dérangement total. La couleur se porte où elle n'a pas coutume d'être, elle abandonne les parties qu'elle a coutume d'embélir.

Dans les expressions violentes, où le cœur gonflé rétrecit les passages du fang & le force de séjourner avec plus d'abondance dans les endroits où il s'enfile naturellement, une chaleur enflamée domine dans presque toutes les parties & se porte jusques dans le blanc des yeux. Telle est la situation d'Hercule qui se brûle sur le bucher, ou d'Anthée qu'Alcide étouffe. Mais tandis que les parties supérieures deviennent plus sanguines, & que les inférieures conservent un ton de lividité, celles du milieu prennent une teinte roussâtre qui tient de la

nuance des deux autres.

Une passion forte & qui se fair violence, telle que celle de Mitridate arrachant le secret de Monime, retient-elle le fang dans le cœur & ne lui permet-elle d'en sortir que difficilement? Une pâleur générale se répand sur le masque du Prince dissimulé. Il n'est coloré que par les teintes verdâtres d'une bile extravasée, qui, se mélant aux tons des parties arrosées d'une petite quantité de sang, portent dans les yeux une pâleur jaunâtre qui peint énergiquement la jalousie & la terreur. Le Roi de Pont a-t-il pénétré le fecret ? Il change de visage. Le trouble, la fureur, le désespoir l'ont subitement couvert des teintes les plus enflamées. La pâleur, la lividité ne sont répandues qu'autour de ses yeux & sur ses levres: tel est le jeu des passions violentes.

Dans les affections douces la fraîcheur des teintes ne fouffre presque aucune altération; il est même des nuances qui en deviennent plus éclatantes. La pudeur d'une Vestale coDE PEINTURE. 69

lore ses joues & son front d'un vif incarnat, & si ses levres pâlissent ce n'est que pour rendre le ton général plus vermeil. Le Désir, l'Espérance répandent plus de vivacité dans les yeux; le cristal de la lymphe en devient plus net, & le visage entier se couvre d'une teinte plus animée. Telles sont les couleurs qu'impriment successivement sur le front de Susanne insultée & calomniée, les divers mouvemens qu'éprouve son innocence.

Par ces images on sent avec quelle énergie les diverses modifications du coloris prêtent l'esprit & l'ame aux passions. Joignons à ces nuances celles du clair-obscur. Ménageons des lumieres douces, des ombres tendres aux expressions agréables; répandons-y des demi-teintes suaves, de beaux restets; & enrichisfons-les d'un moëleux convenable à la situation d'un cœur heureux, d'un esprit satisfait. Renaud & Armide, Acis & Galathée, Venus & Adonis, seront peints dans ce goût.

Portons au contraire la vigueur des bruns & le piquant des clairs sur cette physionomie qui présente le caractere de la férocité & de la rage; telle est la barbare Médée, tel est le furieux Ajax. Que des lumieres aiguës pétillent sur les convexités de leur front! Qu'une masse obscure couvre l'enchâssure de leurs yeux! Que des ombres sieres contribuant à faire saillir les parties de leur tête, en articulent quarrément les os & en prononcent les principaux muscles. Ces exagérations raisonnées retraceront la violence des caracteres & les convulsions du cœur qui en est afsecté.

Les diverses nuances de couleurs & de lumieres ont-elles rapproché l'expression du dégré d'excellence que nous ambitionnons d'atteindre? Les touches vont l'y conduire avec fuccès. Portons-les avec enthousiasme dans cette physionomie souffrante de Promethée ou de Marsias. Ranimons d'un tact hardi, ferme, vigoureux, ces formes fierement prononcées. Qu'un crayon émoussé écrase d'une part la fanguine dans ces masses d'obscur, que de l'autre il porte une craye éblouissante sur le reluisant cles convexités, ou qu'un pinceau nourri de couleur, laisse par-tout des traces du feu qui l'anime! Qu'un ébauchoir

DE PEINTURE. 71

sçavamment téméraire creuse avant dans l'argile, fouille sous les membres isolés, & les détache habilement du fond.

Mais qu'une touche délicate & précieuse jette un tact fin & spirituel dans les caracteres de cette jeune Aglaé! Que ce tact ménagé avec intelligence, dessine, forme avec précision & avec goût, les parties qu'il embélit! Qu'il soit fondu dans la pâte du crayon & de la couleur, dans l'argile même, & qu'il soit partout relatif au caractere de l'objet qui le reçoit? Hardi, large dans la masse des cheveux, dans tous les ornemens de la coëffure; fin, spirituel au coin des yeux; ressenti, vigoureux à l'endroit du nez; doux & gracieusement lâché aux coins de la bouche, répandant par-tout la vérité de l'Expression, les richesses de l'Art & le précieux de la Nature.

Il est donc cinq moyens essentiels Cinq Moyens qui concourent à l'Expression d'une concourent à tête. Premierement le bel ensemble; l'expression d'une tête. secondement les divers traits que la passion imprime sur le visage; troisiemement la variété de tons qu'elle y jette; quatriemement les nuances

de lumiere & d'ombre que l'on doit y porter; cinquiemement la convenance des touches dont il faut l'affaisonner. Ces deux derniers moyens, ainsi que le premier, dédommagent la Sculpture des ressources du coloris qu'elle n'a point. Le saillant réel des objets, la fierté des touches, qui entrent phisiquement dans l'argile, sont les équivalens de la couleur locale. Leurs effets ne sont pas moins énergiques. Est-il de Tableau qui peigne une Expression plus vivement que le marbre du Laocoon.

Mais en travaillant à l'Expression, craignons de tomber dans le vice des grimaces qui ne sont que des exagérations maniérées. On affoibliroit le caractere d'une passion, si l'on adoucissoit les traits, les teintes, les touches dans les endroits où les muscles sont en contraction : là on ne risque rien de porter sous une main hardie des travaux, des effets judicieusement ressentis; il faut au contraire passer légerement les détails & les accidens de lumiere, affecter même de ne pas les traiter d'un style aussi prononcé dans les parties qui sont moins intéressées à l'action. De cet adroit ménagement résultent l'énergie sans dureté, le caractere sans maniere & l'expression sans grimaces. Tel l'habile Déclamateur, pour donner à son rôle l'ame & le sentiment, jette dans ses accens & dans son geste les nuances convenables à sa situation & au caractere du Héros qu'il repré-

fente.

De férieuses réfléxions sur les belles têtes antiques de Mitridate, de Séneque, d'Alexandre mourant, de Cléopatre, d'Arie, de Niobé, &c; quelques observations sur les mouvemens de la Nature, telle qu'on la rencontre fortuitement dans la société, seront à cet égard d'un très-grand secours pour l'Artiste. Qu'il consulte sur-tout son miroir! Qu'il étudie d'après lui-même quels sont, dans telles & telles expressions, les muscles, les traits, les teintes & les accidens qui caractérisent la situation de l'ame! Il est rare, ainsi que nous l'avons observé ailleurs, qu'un Modele qui n'est affecté d'aucun sentiment vrai présente celui que nous tessentons, avec autant d'énergie que hous pouvons l'exprimer, quand nous sommes notre propre Modele. Puget Tom. I.

fit d'après ses jambes celles de son Milon. Plusieurs habiles Artistes ont eu recours à de pareils expédiens. Enfin être touché soi-même, c'est le vrai moyen de toucher le Spectateur.

Ne négligeons point de tracer sur des tablettes les divers caracteres que la Nature présente dans mille occasions. Mésions-nous de notre mémoire trop souvent infidele & des ressources que l'on rencontre disficilement, lorsqu'on en auroit le plus de besoin. Il faut épier les circonstances dont nous pouvons retirer quelque utilité, les faisir quand elles se présentent, & craindre de perdre par une négligence irréparable le fruit des hasards les plus heureux.

Tâchons aussi de nous pénétrer du sentiment, de l'expression qui fait l'objet de notre étude, soit en nous formant l'image des choses absentes comme si elles étoient présentes à nos yeux, soit en nous affectant par l'idée vive d'une situation que nous avons éprouvée, ou dont nous avons vu d'autres personnes touchées singuliérement. N'oublions jamais que tous ces mouvemens terribles ou agréables, violens ou légers, doivent être

DE PEINTURE. naturels, & traités relativement à l'âge, à l'état, au sexe & à la dignité du personnage. Ces nuances, que l'Art varie suivant la nature des situations & le caractere des hommes qui les ressentent, sont le chef-d'œuvre du discernement, de l'intelligence & du goût. Elles ont été l'objet de l'attention & des recherches que se sont proposées les Poussin, les Le Sueur, les Le Brun, les Coypels, les Girardon, les Puget, les Coysevox, les Coustous, &c. Elles sont d'une importance extrême pour arriver au degré d'excellence où les grands Maîtres ont porté la science de l'Expres-

Les rapports de l'ame avec le corps font si intimes que l'une ne sçauroit être affectée, sans que l'autre ne le soit aussi. Si le visage est le miroir de l'ame, le corps est l'organe des passions; elles se servent de ces objets comme d'autant de ressorts qui marquent leurs différens varacteres & leurs mouvemens divers. Ainsi la Peur qui se représente sur le visage par des sourcils élevés, par des yeux hagards, & par une bouche ouverte, peut se peindre par une figure qui

sion.

Dij

tremble, ou qui s'enfuit. La Colere qui s'exprime par une prunelle étincelante, des narines élargies, des lévres qui se pressant l'une & l'autre par le milieu laissent les coins de la bouche un peu entr'ouverts, est ausli caractérisée par un homme qui serre les poings & qui semble vouloir frapper quelqu'un.

Nº. 41.

Les parties celles du vitendre à une même expression.

Les parties du corps & celles du du corps & visage doivent être toujours en harsage doivent monie, & concourir à former l'image d'une même expression. Dans les sentimens qui n'occasionnent que de légeres variétés sur la physionomie, telles que l'Admiration, l'Estime, le Desir, le corps ne souffre que de foibles altérations. Le premier peut se peindre par une personne debout, ayant les mains ouvertes, les bras raprochés du corps, les pieds l'un contre l'autre en même attirude. Un corps tant soit peu courbé, des épaules modérément relevées, des mains écartées, des bras & des genoux ployés rendent compte du second sentiment. Le troisième est élégamment tracé par une figure panchée en arriere, pressant ses mains grouppées sur son sein, & fixant sa

DE PEINTURE. 77
tête & fes regards vers l'objet de fes vœux.

Dans les passions violentes, où les muscles & toutes les parties du vifage sont dans une sorte de convulsion, les mouvemens du corps sont plus fensibles & plus aigus. Dans le Mépris & l'Aversion la figure qui les exprime doit se retirer en arriere, & présenter les bras avec dessein de repousser l'objet qu'elle méprise & qu'elle déteste. Dans la Frayeur on peut ajouter au corps qui se panche vivement en arriere des bras qui se roidissent en avant, des mains ouvertes & des doigts fort écartés. Les jambes peuvent être en action de courir. Dans le Desespoir toutes les parties du corps paroissent en désordre; les muscles sont plus enslés qu'à l'ordinaire, les veines plus apparentes, les nerfs extrêmement tendus. On caractérise cette passion outrée par un homme qui s'arrache les cheveux, qui se mord le poing ou le bras & qui fuit avec précipitation.

Tels sont les signes extérieurs des principales Expressions qu'a publiées un des plus grands Artistes de l'Ecole Française, très-éclairé dans cette

partie du Dessein. Son ouvrage est une des sources où nous avons puisé plusieurs maximes que nous venons

d'exposer.

Nous renvoyons à ce chef-d'œuvre de littérature pittoresque (a) les Curieux qui voudront s'instruire des détails plus circonstanciés dont l'Expression est susceptible.

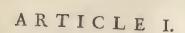
(a) Le Brun, Confer. sur l'Expression générale & particuliere. A Amsterdam chez J. L. de Lorme sur le Rokin, 1718.

SECONDE PARTIE. COMPOSITION.

CRÉER ou, pour mieux dire, retracer les ouvrages du Créateur, reproduire, perpetuer sur la toile les faits héroiques, les événemens mémorables, c'est le plus noble emploi du génie pittoresque. Disposer des idées dans un bel ordre, les présenter fous un afpect lumineux, c'est le chef-d'œuvre de l'Art. De cette double opération de l'Art & du Génie naît la Composition. Les pensées en sont les membres. Mais semblables aux matériaux 'qui ne forment l'édifice que lorsqu'ils sont chacun à leur place, les idées ne peignent bien aux yeux un trait historique, que lorsqu'elles sont distribuées sur la toile avec une juste œconomie & avec beaucoup de réfléxions.

PRINCIPES DE LA COMPOSITION.

INVENTION.

L'Invention est l'assemblage des pensées qui concourent à la compofition d'un sujet; c'est le choix des objets qui doivent y entrer. Cet assemblage, ce choix raisonné doit être relatif au caractere du trait historique. Qu'il soit élevé ou familier, sérieux ou enjoué suivant la sublimité ou la simplicité de l'événement!

Il est important d'associer au choix des objets toutes les circonstances, tous les épisodes qui peuvent en fortifier l'intérêt; il faut néanmoins observer de ne point faire jouer aux accessoires un rôle capable de nuire

au trait principal.

Les particularités qui concernent le Costume doivent être exactement pratiquées dans l'Invention. Transportons-nous en esprit dans les pays, rappellons les siécles, occupons-nous

DE PEINTURE. 81

des mœurs, des usages, des vêtemens de tous les personnages, crainte de tomber dans des anacronismes, qui déparent les Tableaux le plus heureufement conçus.

Toutes les pensées ne sont pas propres à former une composition distinguée. Il faut qu'elles soient vraies, nettes, ingénieuses, neuves, variées

& convenables.

Idées vraies, que les Connoisseurs ayent généralement adoptées. Dans des idées qui celles qui n'ont point été fixées par trer dans une leurs conventions, la vraisemblance supplée à la vérité. Ce ne seroit obferver ni l'une ni l'autre que d'intéresser dans un sujet de la guerre de Troye Junon au destin de Paris & d'Hector, ou Venus à celui de Patrocle & d'Achille. Milon dévoré par un Monstre, Andromede déchirée par un Lion seroient des idées insoutenables.

Cette vérité & cette vraisemblance doivent entrer même dans les expressions, dans les pensées & dans les circonstances qui appartiennent essentiellement au sujet. Les grands Peintres n'ont pas négligé ces finesses. Alexandre n'a point l'air méfiant,

Caracteres

lorsque prêt à avaler la coupe que lui présente son Médecin, il lui donne à lire la lettre qui l'accuse de trahison (a). Que Cincinnatus reçoive le bâton de commandement que lui remet l'Envoyé de Rome, dans le tems même qu'il est occupé à labourer son champ! Que le gouffre ouvert vomisse des tourbillons de seu & de sumée, quand Curtius va s'y

précipiter!

Idées nettes, qui n'ayent rien de louche & qui concourent à présenter le fait avec toute la clarté possible. Rien n'est plus équivoque en apparence que l'action de descendre en terre ou d'en retirer un cercueil de pierre. On doit des éloges à Champagne, pour avoir décidé nettement le sujet de son Tableau dans l'Invention des Reliques de S. Gervais & de S. Protais. Par une heureuse idée, l'Artiste a imaginé de représenter une de ces Grues dont on se sert pour enlever les pierres du fond des carrieres. Sans cette circonstance ingénieusement introduite, le Spectateur auroit peut-être douté s'il ne s'agifsoit pas de descendre les corps saints

⁽a) Tableau de le Sueur.

DE PEINTURE. 83

dans le sépulcre. Le Tableau du Guerchin, désigne sensiblement qu'il est question d'inhumer Sainte Petronille. Deux hommes descendent le corps, & deux mains artistement placées, annoncent celui qui le reçoit dans le tombeau.

Il est néanmoins des équivoques qui font beauté & qui deviennent même nécessaires. Telle est la ressemblance d'Ephestion avec Alexandre, qui occasionna la méprise de Sistegambis, & que Le Brun a supérieurement rendue. Telle seroit encore celle de Porsenna avec son Secrétaire, & qui coûta la vie à celui-ci en sau-

vant le Roi des Etrusques.

Idées ingénieuses, qui par des circonstances relatives & caractéristiques indiquent au premier coupd'œil ce qu'on n'auroit pas saiss d'abord sans ce secours. Ainsi le Bucéphale introduit par Bourdon auprès du tombeau d'Alexandre, que visite Octavien, décide ingénieusement le sujet du Tableau, par le rapport qu'avoit ce Coursier renommé avec le Conquérant de l'Asse. Ainsi pour désigner au premier aspect la maladie épidémique dont les Philistins

furent punis, Le Poussin ne s'est pas contenté de représenter les rats (a) qui la caractérisent, il a peint dans le Temple d'Azor l'Idole de Dagon, renversée au pied de l'Arche.

Idées neuves, que l'on expose fous une tournure que personne ne leur a encore donnée; soit qu'on use du secours des licences, soit qu'on présente le sujet sous quelque aspect fingulier. Telle feroit l'idée d'une Flagellation, où l'on représenteroit le Sauveur, renversé au pied de la colonne, entiérement abbatu sous le poids des souffrances, & environné d'Anges qui ramassent son sang avec des éponges; tandis que les bourreaux, retirés dans le fond du Prétoire, semblent insulter à l'abbatement de l'Homme de douleurs. Telle est encore la pensée que Rubens a introduite dans son Massacre des Innocens. Du haut des cieux, un grouppe d'Anges répand des fleurs sur les tristes victimes des cruautés d'Herode.

Il est d'autres moyens de produire des idées nouvelles, c'est de traiter épisodiquement l'essentiel du fait

⁽a) Nati funt mures. II. Reg. c. V. v. 6.

historique, en ramenant sur le site principal ce qui n'est qu'épisodique; ou d'indiquer par un seul grouppe les fujets les plus étendus. Les Vénitiens modernes ont souvent fait usage du premier de ces stratagêmes. La noblesse de la Composition en fouffre; mais l'œil de l'homme de goût est singulierement affecté. Il est agréablement surpris à l'aspect du Tableau qui lui retrace sur le premier site le Paralitique emportant son lit; tandis que le Sauveur placé dans le lointain est en conversation avec les Apôtres & une foule de Juifs, à la porte de la maison où le miracle vient d'être opéré. On voit avec une sorte de plaisir le sujet de l'Ascension, dans lequel on n'apperçoit plus que les pieds du Sauveur. Les Apôtres n'y font occupés qu'à examiner l'empreinte qu'il en laisse sur le Tabor. La Chûte des Géans, représentée par Encelade & Typhon, écrasés sous un rocher; le Combat des Centaures & des Lapites, retracé par la défaite de l'un de ces Monstres Thessaliens qu'H. rcule assomme de sa massue, & le Déluge universel, par quelques cadavres submergés, flottans autour de l'Arche, sont sans contredit des pensées neuves par la tournure qu'on leur donne. Le moyen néanmoins le plus convenable d'imprimer un caractere de nouveauté à une ordonnance pittoresque, sans altérer la majesté du sujet, est de choisir dans l'Histoire un instant qui n'ait point été sais. Tel est celui qui peindroit Thomiris armée, à la tête de ses troupes, & au milieu du champ de bataille, faisant tremper la tête de Cyrus dans un outre rempli de sang.

Idées variées, qui présentent des images, des expressions, & des actions différentes qui néanmoins concourent toutes à caractériser le sujet. Dans le Tableau des Marchands chassés du Temple (a), Jouvenet ne s'est pas borné à peindre des Négocians qui s'enfuyent. Il a introduit les Paftres amenant par force des bœufs obstinés à ne pas marcher; des moutons dispersés que les bergers rassemblent; des colombes échappées après lesquelles la marchande court envain. Ici c'est une vieille femme qui presse sa fille de fuir avec l'enfant qu'elle allaite; là ce sont des

⁽a) A S. Marzin des Champs.

meubles, des balots qu'on emporte, des comptoirs renversés, des Agens de change qui dans leur fuite laissent tomber des facs & de l'argent. Au milieu de ce désordre paroît le Sauveur animé d'un noble zele. Les Apôtres qui l'environnent sont partagés en divers sentimens d'admiration, de surprise & de sang froid. Dans un sujet de Peste, on peut associer à des morts que l'on ensévelit, à des moribonds qu'on administre, des personnes charitables, qui, en prêtant du fecours aux malades, tombent elles-mêmes en défaillance; des Phrenétiques qui s'enfuyent à demienveloppés de haillons; un pere saisi d'effroi, écartant du sein d'une nourrice expirante son enfant avide d'être allaité; des personnes désolées qui pleurent la mort de leurs parens, sans redouter le danger qui les menace elles-mêmes, &c.

Enfin idées convenables, afforties à la nature du sujet; tels seroient les traits suivans. Des Officiers de Neron accourent pour enlever Pauline d'auprès de Séneque expirant; une suivante de Cléopatre écrase sous ses pieds la vipere, dont la morsure

coûta la vie à cette Reine; De jeunes Israëlites brisent leurs baguettes, en voyant qu'on leur préfére le respectable Vieillard qui épousa Marie, &c.

Nº. 433 Conseils au

Il n'est point de régles pour l'Insujet de l'In- vention: l'art d'imaginer ne se communique pas; mais il est des conseils utiles qui peuvent nous mettre dans des dispositions favorables à cette portion essentielle du Talent. On dit que Racine, l'un des plus grands Peintres en Poësie qui ait enrichi le Théâtre, se mettoit à portée d'éprouver en lui-même les fentimens qu'il vouloit retracer. Rentré dans son cabinet & plein d'un aimable enthousiasme, il s'occupoit de ses idées, & créoit avec facilité ces expressions vives, affectueuses qu'il a mises dans la bouche d'Hippolite, de Xiphares, d'Aricie, de Monime. Il prit d'autres vis-à-vis, quand il peignit la passion aveugle & le désespoir de Phedre, le tableau pathétique qu'expose Theramene, les situations fublimes d'Athalie & d'Esther.

Cette conduite annonce à l'Eleve qu'il doit se mettre en commerce d'esprit & de sentiment avec les objets capables de lui fournir l'image vivante des situations qu'il veut représenter. S'agit-il d'un sujet gracieux? Qu'il lise les descriptions agréables, dont Ovide, Tibulle, La Fare, Chaulieu ont égayé leurs ouvrages; qu'il se garde bien néanmoins de peindre les indécences que les deux premiers ne présentent que trop souvent. Veut-il élever son imagination jusqu'au sublime? Qu'il consulte Homere, Corneille, Milton; ils lui inspireront infailliblement des idées convenables à son objet. Les traits historiques dont il veut tracer la peinture, portent-ils un caractere de cruauté ou de fureur? Qu'il s'attriste, qu'il noircisse son imagination par la lecture des barbares catastrophes, dont les Grecs & les Anglais ont enfanglanté leurs Théâtres! Quelle facilité n'aura-t-il pas à saisir, d'après ces miroirs effrayans, les idées tragiques qu'ils sont capables de retracer!

L'attention de lire, non-seulement dans les meilleurs Auteurs, mais encore dans divers Historiens le sujet qu'on doit peindre, contribue infiniment à la fécondité & à la justesse des pensées. Par la lecture résterée

on en grave profondément l'image dans la mémoire, & les différentes tournures que les Ecrivains prêtent à un événement, les divers aspects fous lesquels ils le présentent sont autant de flambeaux qui éclairent, qui vivifient, qui animent le génie. La combinaison de leurs différentes lueurs produit des jours, qui donnent au sujet une clarté nouvelle.

Mettons au rang des conseils utiles la fage précaution de s'occuper du trait d'Histoire par la résléxion, ou par la lecture le soir en se couchant. De même que les fonges agréables ou funestes, qui nous font illusion pendant le sommeil, sont ordinairement le fruit des occupations qui l'ont précédé; l'heureux fuccès d'une invention pittoresque est l'ouvrage des affections du cœur & des réfléxions de l'Esprit. Le Génie se conforme affez volontiers aux impressions de l'un & de l'autre; c'est dans son sein que souvent l'on voit éclorre le germe des idées qu'ils y ont semé par hasard.

ARTICLE II.

DISPOSITION.

DANS l'œconomie de l'ordre pittoresque la Disposition succède immédiatement à l'Invention. Eh! Qu'at-on de mieux à faire quand tous les préparatifs sont trouvés que de les disposer convenablement sur la toile? Ce qu'on appelle Disposition ou Composition n'est autre chose que l'arrangement des idées que le génie a produites pour représenter un sujet.

Toute Composition est historique, ou allégorique, ou mixte. Dans le premier sens la Composition n'a pour objet que de mettre sous les yeux un fait avec les circonstances que les Historiens nous ont transmises. Sous le second point de vûe, elle nous présente les événemens sous les traits de l'Allegorie; c'est-à-dire qu'elle exprime sous un voile figuré un sens différent de l'expression littérale. La Composition Mixte réunit un ou plusieurs traits allégoriques avec le Vrai historique, dont il devient l'ornement & l'appui.

Qualités position.

Nº. 44.

Trois qualités essentielles à une effentielles à Composition purement historique: d'une com- Fidelité, Clarté, bon Choix.

Quoique la scrupuleuse sévérité de l'Histoire ne soit pas absolument de l'essence de la Peinture, elle est d'une convenance indispensable à cet Art. Il faut qu'il y aye dans un Tableau une judicieuse imitation des choses vraies ou fabuleuses, telles qu'elles nous sont connues par le récit des Historiens, des Poëtes, ou par la Tradition. Cette imitation sagement exacte n'exclut pas néanmoins les licences modérées, qui font permises aux Talens d'imagination; elle exige au contraire que l'Artiste réveille, s'il est possible, l'attention du spectateur par quelque trait particulier d'érudition ou de sentiment dont l'Historien ne s'est point occupé, & qu'il pique la curiosité des Connoisseurs par des images qui ne s'écartent légerement du texte, que pour rendre l'événement plus frappant. Ainsi Raphael ne s'est point fait un scrupule de représenter Abraham & ses Domestiques vêtus en

DE PEINTURE. 93

guerriers au retour de la Pentapole, quoiqu'il soit douteux si le Patriarche & ses serviteurs avoient endossé le casque & la cuirasse au sujet de cette expédition. Ainsi, par une licence non moins ingénieuse, Poussin dans son Tableau de la Manne a introduit une femme que l'extrême misére réduit à tetter sa fille, quoique la veille du jour où le peuple reçut la manne, il eût été nourri de cailles qui avoient suffi pour faire disparoître la famine. Quel intérêt ces sortes de licences, ces traits d'esprit & de sentiment ne répandentils pas dans une ordonnance pittoresque?

Dans la Composition la clarté n'est pas moins importante que la sidelité. Quand on n'a pas des idées nettes ou qu'on ne les conçoit pas d'une manière lumineuse, on ne les arrange qu'avec beaucoup de peine sur la toile. Celui qui, loin de leur donner un ordre convenable, les brouille, les confond, les entasse, ou les enveloppe d'équivoques, ne se fait entendre que difficilement. On le regarde sans l'admirer, même quand à quelques égards il mériteroit de l'être,

Le mépris venge le Spectateur de l'embarras où l'Auteur mal-adroit le

met pour deviner son sujet.

Que toutes les figures qui entrent dans une Composition y soient donc convenablement distinguées, par rapport au rôle qu'elles doivent jouer! Que leurs attitudes, leurs expressions, leurs vêtemens annoncent leur rang, leurs sentimens, leur patrie! Que le lieu de la scene, l'architecture, les monumens, les arbres, les plantes, les Ciels indiquent nettement le trait d'Hibring représentation.

d'Histoire représenté!

Il est des sujets peu connus, équivoques par eux-mêmes, dont l'exposition la plus juste, la plus lumineuse, la plus exactement détaillée porte un caractere énigmatique, une sorte d'obscurité. Le seul moyen de les rendre intelligibles est de les accompagner d'une inscription qui en explique le sens. Carache dans un Tableau de la Galerie Farnese, Raphael dans le Parnasse, dont il a orné une des Sales du Vatican, Rubens dans son Tableau de la Conversion de S. Paul, Louis de Boullongne dans la représentation de S. Augustin converti, peinte aux Invalides; combien

de sçavans Maîtres en ont donné

l'exemple!

Un des grands avantages de l'Artiste est d'avoir le choix du trait d'Histoire qu'il doit rendre. Il est des sujets plus favorables les uns que les autres; il s'en trouve de plus analogues aux divers génies, & qu'on traite conséquemment avec plus de succès; il en est de bas, d'ignobles, de si disgracieux, qu'on ne sçauroit sans répugnance en entreprendre l'exécution; il en est de libres, d'indécens, de contraires aux mœurs qu'on ne peut traiter sans courir risque d'alarmer la pudeur & de faire rougir l'innocence. Malheur à l'Eleve qui se détermine par goût aux sujets de la derniere espéce; ou qui pressé par l'attrait du gain se charge d'en tracer la peinture! Quelque mérite qu'il répande dans ses ouvrages, ils seront peu estimés des personnes d'un goût épuré & d'un sentiment délicat. Le discrédit & le mépris, disons tout : les remords seront tôt ou tard la récompense de l'usage avilissant qu'il a fait de son Art.

On ne sçauroit avoir trop d'attention à ne traiter que des sujets nobles & intéressans. C'est souvent du beau choix du trait d'Histoire que dépend la fortune d'un Tableau. Le Peintre judicieux doit éviter de se mettre au cas de ce ridicule Rimeur dont parle Despreaux (a):

La Fable offre à l'esprit mille Héros divers, Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idomenée, Helene, Menelas, Paris, Hector, Enée. O! le plaisant projet d'un Poète ignorant Qui de tant de Héros va choisir Childebrand!

Lorsqu'on est contraint de satisfaire le goût des personnes à qui on doit de la considération, & qui nous asservissent à des sujets qui ne sont pas conformes à notre génie, on doit par quelque tour ingénieux d'esprit ou de sentiment, par quelque trait d'érudition, quelque heureux épisode, ou par des essets singuliers de lumiere & de couleur sauver l'ennui & les dégoûts d'une peinture peu favorable.

N. 45. Composition allégorique.

L'Allégorie, second genre de composition, est de deux espéces, nous venons de l'annoncer; l'Allégorie simple, dans laquelle l'Artiste, par le secours des figures symboliques,

(a) Art Poët, chant III. vers 240.

expose

DE PEINTURE.

expose sensiblement aux yeux quelque moralité instructive; tel est le Tableau allégorique qu'Apelle avoit fait de la Calomnie. On y voyoit la Créduliré avec de grandes oreilles, affife entre l'Ignorance & le Soupçon. Elle tendoit les mains à la Calomnie qui s'avançoit vers elle. Cette Furie sous la figure d'une belle femme, ornée de riches atours étoit placée au milieu de la composition. Son visage enslammé respirolt la colore & la rage. De la main gauche elle tenoit un flambeau ardent, & de la droite elle traînoit l'Innocence par les cheveux. L'Envie la précédoit, accompagnée de l'Embûche & de la Flatterie, qui paroissoient ajuster ses ornemens. Le Repentir suivoit de loin, vêtu d'habits noirs & déchirés : il détournoit la tête: ses yeux étoient baignés de larmes, & la honte étoit imprimée sur son front. Dans cette attitude il sembloit recevoir la Vérité, qui s'avançoit lentement sur les pas de la Calomnie.

Dans l'Allégorie mixte, dont l'usage est bien plus fréquent, on introduit des personnages sabuleux qui annoblissent le trait historique. Diane

Tom. I.

enlève au fer de Calchas la fille d'Agamemnon; Iris tranche le fil des jours de la Reine de Carthage; Jupiter & les Dieux reçoivent HENRI IV. dans l'Olimpe (a).

Nº. 46.

Conditions de l'Allégoric.

L'Allégorie exige trois conditions. Elle doit être intelligible, autorisée, nécessaire. Elle doit présenter des figures fymboliques avec leurs attributs connus; telle la France est clairement désignée par une femme, ayant une couronne sur la tête, un sceptre à la main, & revêtue d'un manteau bleu semé de sleur de lis d'or; Rome par la Louve qui allaite deux enfans; l'Egypte par un Crocodile qu'on lui associe. Toute obscurité rebute le spectateur, parce qu'elle l'humilie. Une clarté ingénieusement menagée à l'esprit le fait jouir agréablement de sa découverte. L'amour propre est flatté de l'avoir dévoilée par le secours de ses lumieres.

L'Antiquité est l'autorité la plus respectable dont on puisse étayer les Allégories. La Théologie des Payens a divinisé les vertus, les sentimens, les plaisirs, les affections du cœur & de l'esprit, les vices même. On en

⁽a) Galerie du Luxembourg, onziéme Tableau.

trouve les attributs caractéristiques sculptés sur plusieurs monumens, & gravés sur d'innombrables médailles antiques. Le recueil que Cesar Rippa a fait de ces personnages symboliques & des signes distinctifs qui les caractérisent, est ce que nous avons en ce genre de plus complet. Les ouvrages des Le Brun, Rubens, Poussin, &c. fourniroient dequoi augmenter confidérablement cette collection. Qu'il seroit à souhaiter qu'un Amateur zelé entreprît d'élaguer plusieurs images inutiles qui sont dans le Mytoligiste Italien! Il trouveroit à les suppléer par celles qu'ont ingénieusement trouvé les grands Peintres des derniers siécles.

Il faut que l'Allégorie foit nécefsaire; c'est-à-dire qu'il n'y aye point d'autre moyen plus simple, plus noble, plus convenable, & plus lumineux pour exprimer un sentiment, pour retracer un fait ou quelqu'une de ses circonstances remarquables. Le Prince de Condé voulant faire représenter dans la Galerie de Chantilly l'histoire du Grand Condé son pere, trouvoit un inconvénient dans l'exécution du projet. Le Héros s'étoit lié

d'intérêt avec les ennemis de l'Etat. Il avoit fait une partie de ses belles actions, quand il portoit les armes contre son Souverain. Le Prince donna l'idée de dessiner la Muse de l'Histoire, tenant en main un livre, sur le dos duquel étoit écrit : Vie du Prince de Condé. Cette Muse arrachoit en même tems des feuillets sur lesquels on lisoit les titres particuliers des hauts saits du Héros dans les Pays-Bas Espagnols. Quelle idée plus ingénieuse? Pouvoit-elle être tracée sur la toile, sans le secours de l'Allégorie?

N. 47.

Deux genres d'Allégories.

On distingue l'Allégorie profane de la mystique. Par Allégorie profane, on entend celle dont les sujets sont pris dans l'Histoire, la Fable, ou dans les événemens de la société civile. La Mystique est entiérement confacrée à la vraie Religion. Ces derniers sujets doivent être puisés dans les Livres Saints ou dans l'Histoire Ecclésiastique. On ne doit leur associer que des traits allégoriques qui soient analogues aux préceptes du Christianisme. C'est suivant ce principe que Raphael, en représentant le Pape S. Lean, qui arrête At-

DE PEINTURE. 101

cila, & lui persuade de borner ses conquêtes, a placé dans les airs Saint Pierre & Saint Paul, qui menacent le Roi des Huns. Par-là ce grand Peintre fait entendre fort spirituellement que l'éloquence de S. Leon étoit soutenue par la protection de Dien.

Que l'Artiste judicieux aye une égale attention à supprimer des Allégories profanes les traits confacrés à la véritable Religion, & à proscrire les objets fabuleux de la représentation de nos respectables Mysteres! Ceux-ci doivent être traités d'un stile pur, grand, majestueux, capable d'inspirer la vénération; c'est la Foi, l'Espérance qui soutiennent un Martyr; l'Hérésie écrasée sous les pieds des Peres de l'Eglise; la Religion affligée de la mort d'un Saint Prélat, &c. Qui est-ce qui ne seroit indigné de voir Junon assister aux couches de la Vierge (a); un Evangeliste s'intéresser au destin de Roland * ? * Voy. l'A-Qui est-ce qui ne riroit de voir dans 34. sur la fin. une cérémonie de l'Oriflamme, Vulcain présenter à S. Louis des armes forgées pour le succès des Croisades?

rioste, chant

⁽a) Sannazar , Poem. de partu Virginis.

Nº. 48.

La Composition appellée Mixte, Composition fait un mêlange ingénieux du merveilleux avec l'Historique, pour prêter au sujet plus de force, plus d'agrément, & quelquefois plus de clarté. Ces sortes d'ouvrages intriguent agréablement le spectateur, parce qu'ils l'attirent successivement par la vue des personnages vrais & par celle des fabuleux. Ses yeux & son esprit sont de moitié du plaisir que lui cause ce spectacle pittoresque; aussi s'en occupe -t - il délicieusement. Telles sont presque toutes les Peintures des Galeries du Luxembourg (a) & de Verfailles (b). L'on y trouve un heureux assemblage des vérités de l'Histoire & des plus riches fictions de l'Allégorie. Ce sont de vrais Poëmes Épiques. Marie de Medicis est l'Héroine de l'un, Louis XIV. le Héros de l'autre; les Tableaux en sont les chants; là regnent un génie fécond & solide, un esprit fin, un jugement éclairé & profond.

Mais quelque importante que soit la partie historique de la Composition, on conçoit aisément qu'il ne

⁽a) Galer. du Luxemb. peinte par Rubens. (b) Galer. de Vers. peinie par le Brun.

DE PEINTURE. 103 faut point lui sacrifier les droits de

la partie pittoresque, comme il ne convient point de facrifier au Pitto-

resque les droits de l'Historique.

Un Artiste littérateur plus sensible de l'Historiaux vérités de l'Histoire qu'aux arti- que d'avec le fices & à l'enthousiasme du Talent, Pinoresque. ne manque pas de rassembler avec exactitude tout ce qui concourt à rendre l'événement avec ses plus légeres circonstances. S'agit-il de peindre la Mort de Cesar? Cet Artiste représentera le tumulte du Sénat, la fureur de Brutus, la rage des Conspirateurs, toutes les horreurs qui accompagnerent cet attentat trop célébre. Le Théâtre de Pompée, sa Statue, les Tablettes de Cesar, l'éguille même dont il perça le bras de l'un des Conjurés, tout s'y appercevra distinctement. Les détails de l'Historien seront rendus fous le crayon du Peintre. Il a parfaitement saisi, spirituellement retracé l'Historique de son sujet. Mais si les tournures heureuses dans les figures, si les ingénieux contrastes dans les grouppes, si les effets piquans dans le clair-obscur; si la force des expressions, l'élégance des attitudes, si l'esprit, l'enthousiasme de l'Art y E iv

sont négligés & pour ainsi dire éclipsés; l'exactitude des recherches historiques aura absorbé le génie, & l'aura refroidi sur les autres parties du Talent. Le Pittoresque du sujet

sera totalement manqué.

Un autre Emule d'Apelle se livre à toute la fougue de sa verve. Plus affecté des charmes de l'Art que des vérités de l'Histoire, il peint Cléopatre expirante avec toutes les graces de l'enjouement & de la beauté; il place S. Paul au rang des Apôtres occupés à l'élection de S. Mathias; il introduit dans la peinture du Déluge universel un Trireme dont les voiles flottantes luttent contre les vents orageux; double anacronisme! Que lui importe? Il a peint sa Cléopaire dans le goût du Correge; son S. Paul dans la maniere du Lanfranc ; sa Tempête dans le stile de Montagne. Il a tiré de ses contraventions à l'Histoire des nouveautés séduisantes, des effets piquans; il n'a pensé qu'à peindre un Tableau.

Ces deux Artistes ont des objets bien dissérens. Ils se réunissent néanmoins sur un article; c'est qu'ils sont l'un & l'autre dans l'erreur. Qu'avec

DE PEINTURE. 105 juste raison on leur présére celui qui, non moins occupé de la vérité des événemens que des charmes de l'Art, associe sans pédantisme & sans libertinage l'Historique au Pittoresque; soumet les faits à ces heureuses licences qui les embellissent sans les altérer, les arrange sur la toile dans ce beau désordre qu'inspire un sage enthousiasme, évite avec un même soin le ridicule de faire fans verve, fans génie la gazette d'une catastrophe, & celui d'en faire le Roman sans vraisemblance, ou l'Histoire sans vérité; il se dirige en homme également instruit dans les parties essentielles de son talent.

ARTICLE III.

PITTORESQUE D'UNE COMPOSITION.

E Pittoresque d'une Composition consiste dans un choix singulier & piquant des effets de la Nature, assaifaisonné de l'esprit & du goût soutenus par la raison *. C'est la partie qui con-d'Ant. Coy cerne essentiellement les maximes & pel.

les ressources de l'Art. Les Principes de la Peinture, envisagés sous ce point de vûe particulier roulent sur l'œconomie générale, les grouppes, les expressions, les contrastes; sur les effets, l'harmonie & l'exécution.

Nº. 50. **E**conomie générale.

L'œconomie générale oblige l'Artiste à établir un grouppe principal auquel tous les autres soient subordonnés, & qui reçoive l'effet dominant. La place de ce grouppe est arbitraire. On la lui décerne ordinairement au milieu du Tableau, pour servir de point central à l'équilibre

de la Composition.

Que le Héros du sujet fasse le plus bel ornement de ce grouppe! Qu'il s'y distingue comme un Souverain au milieu de ses Courtisans, & qu'il y attire les regards du Spectateur par quelque accident de lumiere, par quelque effet particulier de couleur, ou par quelque privation de jour ingénieusement menagée!

Comme il est dans les figures des aspects plus ou moins heureux, il est dans les Compositions des aspects plus ou moins favorables. Le moyen de présenter une ordonnance pittoresque sous un point de vûe neuf & piquant, est de modéler en petites figures le sujet entier; de tourner autour de la composition modélée, & de choisir la face la plus singuliere que la perspective présentera. Le Poussin, Paul Veronese, & plusieurs grands Peintres ont eu recours à ce stratagême de l'Art, soit pour trouver des figures, des grouppes, des compositions extrêmement pittoresques, soit pour s'assurer de la vérité des ombres & des lumieres.

La variété des plans, le haut & le bas qu'on menage aux objets, les contrastes, les grands repos qu'on leur prête, contribuent infiniment à la singularité d'un tout ensemble. A ces égards la science de la Perspective est d'un très-grand secours à l'Artiste.

La distribution raisonnée des Grouppes entre dans l'œconomie générale. Qu'ils soient toujours variés dans leurs formes, & contrastés dans leurs mouvemens; mais qu'ils soient liés entr'eux par un enchaînement de traits & de lumières.

Le concours des Grouppes doit tendre à donner à l'ordonnance pittorefque une forme pyramidale. Leur arrangement doit être néanmoins comNo. 51. Grouppes. biné de maniere qu'il n'y paroisse aucune affectation, & que le résultat semble être l'effet du hasard plutôt

que l'ouvrage de l'industrie.

Un des principaux objets de la liaifon des Grouppes est de conduire l'œil du Spectateur sur le Héros du sujet. Il convient que cette opération se fasse par une marche diagonale. Les procédés par lignes horisontales, ou paralleles à la bordure du Tableau, produisent rarement des aspects pittores-

ques.

Un beau Grouppe doit ressembler à la grappe de raisin; il est la collection de plusieurs parties réunies par des liens pittoresques, qui ne forment qu'un seul tout. Il doit avoir sa chaine; c'est-à-dire des objets qui s'échappant avec adresse de la masse du Grouppe, servent à le lier avec les Grouppes voisins, ou avec d'autres figures qui l'aggrandissent. Tous les Grouppes doivent avoir leur soutien. On nomme ainsi, les Grouppes subordonnés, qui font la balance, la pondération, l'équilibre du tout ensemble, & qui concourent à faire valoir le Grouppe capital.

C'est un trait fort ingénieux que

DE PEINTURE. 109

d'arranger des Grouppes qui donnent l'idée d'une multitude plus grande qu'on ne la représente en esset. On indique une Armée entiere, en plaçant à propos quelques têtes grouppées avec des boucliers qui s'entrechassent les uns les autres; en distribuant sur divers sites des tentes réunies, des tas de lances hérissées, entremêlées d'étendarts, de drapeaux, de signes militaires, d'instrumens de guerre. C'est un grand art que de menager aux Spectateurs le moyen de laisser agir leur imagination. L'amour propre sçait gré à l'Artiste qui leur fait accroire qu'ils sont en partie les auteurs de ce que leur imagination ajoute au Tableau, & ils jouissent réellement du plaisir d'avoir part à l'ouvrage. A cet égard l'homme à talent est au pair de cet homme d'esprit qui prête de l'esprit aux autres.

Il ne suffit pas de contraster les Contrastes Grouppes dans leurs formes, il faut dans les Grouppes. aussi les contraster dans l'expression des figures dont ils sont composés. Ce n'est pas qu'il soit nécessaire d'introduire toujours des oppositions frappantes d'attitudes & d'airs de

têre, de mouvemens & de caracteres, ni de mettre en jeu à tout propos & d'une figure à l'autre une attitude d'action avec une situation de tranquillité. Il est quelquesois d'élégantes répétitions de gestes, de mouvemens, de regards, qui produisent des effets merveilleux, quand elles sont adaptées à des personnages qui ont une même intention, un même intérêt, & qui sont agitées de la même passion. C'est ainsi que Raphael a représenté, dans son Heliodore, un Grouppe de plusieurs femmes, qui par des démonstrations uniformes tendent à l'expression d'un même sentiment. C'est dans la même vûe que le Poussin a retracé deux Israëlites dans une même attitude, cueillans l'un & l'autre la manne avec la même avidité.

La régle est différente, lorsqu'il s'agit de caractériser deux personnes qui sous l'apparence d'un même intérêt ont néanmoins des intentions opposées? Avec quelle habileté Rubens, dans le Jugement de Salomon, a-t-il distingué l'empressement tendre & sincere de la Mere véritable, d'avec la tendresse simulée de celle qui

DE PEINTURE: III vouloit en imposer au plus sage des Rois!

C'est par l'opposition des sentimens & des caracteres de tous les personnages qui forment les divers Grouppes d'une composition, que l'on y répand l'esprit de la Nature & cette variété ragoutante à laquelle tous les objets sont soumis; mais ces beautés doivent y être conçues par masses. Qu'ordinairement toutes les expressions d'un même Grouppe ne différent entre elles que par de légeres nuances, & qu'elles soient dans un contraste sensible avec les caracte-

res du Grouppe opposé!

Tous les objets animés & inanimés peuvent faire contraste entr'eux; mais ce ne doit jamais être d'une maniere exagerée. Il ne faut point affecter de pancher du côté droit une figure, un Grouppe, quand celui qui lui sert de sourien ou de balance penche du côté gauche. Il faut que les oppositions soient douces, naturelles, & qu'elles ne forment entre elles qu'un ingénieux cadencement. Il est même des occasions où il est important de soutenir le mouvement d'une figure ou d'un Grouppe par un mouvement à

peu près pareil. Nous ne prétendons pas néanmoins insinuer qu'il n'y ait des circonstances, sur-tout dans les grandes Compositions, où il soit nécessaire de présenter des chaînes de figures & de grouppes qui se croisent dans leur marche. On donneroit envain des régles sur cette partie du Talent, si le génie & le jugement de l'Artiste ne lui suggerent les menagemens dont il doit user, pour ne rien faire de monorone qui affadisse son ordonnance pittoresque; rien de trop affecté qui y répande un air de gêne; rien de trop bisarre qui paroisse faire violence à la Nature.

N°. 53. Effets de lumiere.

Les maximes qui concernent les effets d'une Composition sont, à peu de chose près, les mêmes que celles qui sont propres au Dessein, & dont nous avons fait mention ci-devant. Ce qui se pratique à l'égard de chaque objet particulier, ne différe presqu'en rien de ce qui se pratique à l'égard du tout ensemble d'une machine pittoresque. Dans une seule sigure, dans une seule tête doivent se trouver les principes d'une grande Composition, & ces mêmes principes doivent être distribués dans la Compovent être distribués dans la Compo-

DE PEINTURE. 113

sition la plus étendue avec la même intelligence qu'ils sont menagés dans une simple tête. La Lumiere est la source de tous les essets; elle n'agit pas disséremment sur un tout ensemble que sur les parties de détail.

La Lumiere se communique aux objets de quatre façons différentes. On peut l'y considérer comme principale, comme glissante, diminuée, ou réstéchie. La Lumiere principale, dont les autres ne sont que les diverses modifications, vient d'en-haut, tombe à plomb, & éclaire souverainement la partie éminente de la figure. La seconde, qui ne fait que se couler le long de l'objet, & que pour cette raison on nomme Lumiere gliffante, s'étend d'une teinte plus égale. La Lumiere diminuée s'affoiblit à proportion de ce qu'elle s'éloigne ou du principe qui la produit, ou de l'œil du Spectateur; c'est la troisiéme sorte de Lumiere. La quatriéme, nommée Lumiere réséchie, emprunte des nuances du corps qui renvoie la lumiere; son rejaillissement est toujours relatif à l'éclat du corps qui l'occafionne.

La Lumiere principale doit tou-

jours dominer, & être foutenue par d'autres qui lui foient subordonnées. Celles-ci se dégraderont insensiblement, & s'uniront aux ombres par la médiation des demi-teintes.

No. 54. Lumiere principale.

On ne doit jamais répéter la Lumiere principale; mais il est important de la rappeller dans les diverses parties de la Composition, pour n'en pas réduire les effets à celui de la Lanterne. Cette affectation n'est convenable qu'aux sujets de nuit, ainsi que l'a pratiqué le Correge dans son Tableau de la Nativité du Sauveur, traitée dans ce goût. Pour soutenir artistement la Lumiere principale, il faut introduire des Echos lumineux qui appellent successivement l'œil du Spectateur, & qui le promenant d'un bout à l'autre sur des lignes diagonales, lui fassent paroître le Tableau plus grand que la toile.

C'est à l'endroit où se passe le plus fort intérêt de l'action qu'il convient ordinairement de placer la Lumiere principale. Les Echos doivent être distribués sur les circonstances les plus considérables. Ils peuvent être portés à l'éclat le plus vis sur les premiers sites, pourvû que le volume

n'en soit pas bien large, & qu'ils ne soient, par rapport à la Lumiere dominante, que ce que sont les touches

à l'égard de la masse.

La Lumiere principale doit, autant qu'il est possible, présenter dans sa marche & dans sa progression, des formes triangulaires, une trace diagonale & une chaîne successive dont l'œil ne perde jamais le fil. Qu'elle soit liée avec tous les objets qui l'environnent, par des lumieres secondes, moins vives, & qui ne disputent point avec elle ni par l'éclat ni par le volume! Qu'ensin elle soit soutenue par de grandes parties de demi-teinte!

Les Demi-teintes sont les ressorts reles plus propres à faire mouvoir une tes machine pittoresque. Elles servent également à relever l'éclat des lumieres & la fierté des ombres, par la subordination de beauté où on les soumet à l'égard des unes & de force à l'égard des autres. Le volume des masses de Demi - teinte doit être plus considérable que celui des lumieres par le principe général qui prescrit, que toute masse qui soutient soit plus large que la masse soutent.

Nº. 55:

Demi-tein-

Si le foutien est moins fort, il ne sçauroit soutenir, & s'il n'est qu'égal en force, il soutiendra soiblement.

Une masse de Demi-teinte peut servir à étendre celle de la Lumière, ou à faire opposition avec elle. Dans le premier effet, on doit l'opposer à un fond obscur qui la fasse briller; pour lors elle peut être regardée comme Lumiere seconde. Dans l'autre, elle doit se détacher sur un fond clair, qui lui donne la conssistence, la solidité, la valeur dont elle a besoin pour faire un contraste frappant; mais dans l'une & dans l'autre circonstance, la masse de Demi-teinte doit être soutenue par une masse d'ombre qui soit non-seulement plus considérable en volume, mais encore aussi étendue que la Demi-teinte & la Lumiere réunies ensemble. Ainsi ont pensé & opéré la plûpart des grands Peintres qui connoissoient parfaitement la magie des effets.

Les Ombres donnent aux Demiteintes l'éclat dont celles-ci font briller les Lumieres. Elles seront traitées d'un ton vague, par masses plattes, & n'offriront que de très-légers détails des objets qu'elles voileront.

Nº. 56. Ombres.

DE PEINTURE. 117 C'est de l'uniformité de leurs couleurs que naît l'harmonie d'un tout ensemble. Il convient néanmoins que tous les corps y conservent la nuance caractéristique qu'ils tiennent de la Nature, avec les modifications que la privation de jour peut leur donner. Qu'on ne s'y trompe pas! Nous parlons des Ombres légeres & reflettées, telles que les produit le Naturel éclairé par les rayons de l'Astre du jour; des Ombres qui doivent établir leurs effets moins par leur obscurité que par leur étendue; enfin des Ombres qui sont susceptibles des différentes nuances qu'exige l'intérêt de l'ouvrage; car tout est relatif: les Ombres ne doivent être obscures qu'à raison de la vaguesse des demi-teintes, & les demi-teintes ne doivent être sourdes qu'à raison de la vivacité des clairs. Il est aisé de conclure, qu'en pratiquant ces principes, on peut faire un Tableau très-lumineux, tel qu'on en voit de Romanelli, quoique l'étendue des Ombres soit à peu près aussi considérable que le volume réuni des demi-

Dans une Composition il doit y avoir des Ombres principales & des

teintes & des lumieres.

Ombres dégradées, relativement à leurs fites & aux objets qui les environnent; les plus vigoureuses auront leur place dans les endroits voisins des plus brillantes lumieres, & dans ceux qui seront le moins reslettés.

Quelquefois les masses les plus brunes occupent les sites les plus éloignés; les plus proches de l'œil, ceux qui sont sur les premiers plans du Tableau, ne reçoivent alors de vivacité que par touches. Nous le repétons: que la marche des Ombres soit diagonale, & les effets triangulaires comme ceux des lumieres! La progression de celles-ci doit servir de modéle aux autres, afin que les clairs & les bruns formant entr'eux une juste balance concourent mutuellement à l'équilibre de la Composition. La qualité des Ombres dépend de l'élévation plus ou moins considérable d'où part la lumiere qui les occasionne, & de la proximité du corps qui les produit; auisi sont-elles plus vives, plus obscures, & plus prononcées dans un endroit renfermé où le jour vient d'enhaut (tel qu'une Eglise), qu'en pleine campagne, où elles font adoucies par la reverbération des reflets.

DE PEINTURE. 119

On doit distinguer les Ombres qui se nichent dans des creux & sous des parties fouillées d'avec celles qui s'étendent & glissent sur les objets. Les premieres peuvent être mattes & traitées fierement; les autres doivent être moëleuses, légeres, vives à l'endroit d'où elles partent, & fondues à mesure qu'elles s'éloignent du principe qui les forme. Mais dans quelque endroit de la Composition qu'on les place, de quelque nature qu'elles foient, les Ombres portées seront toujours plus vigoureuses, plus expliquées, plus colorées que celles des corps qui les portent; ainsi que nous l'avons dit ailleurs.

Les Reflets achevent d'opérer l'illusion que l'artifice des lumieres, des demi-teintes & des ombres avoit artistement entamée. Un objet ne peut être arrondi sans le secours des Reflets; c'est par leur entremise qu'il prend le plus parfait relief. Ils ne contribuent pas moins à la légereté, à la vaguesse, à l'harmonie du tout ensemble, qu'à l'esset, au saillant de tous les détails.

En rendant les parties qui tournent plus fuyantes & plus douces, les Nº. 57. Reflets.

Resters en favorisent la rondeur; ils forment l'accord général en communiquant aux corps les réjaillissemens réciproques, & des lumieres qu'ils recoivent, & des tons dont ils sont colorés. Ces réjaillissemens qui portent une nuance emprantée du sujet qui les renvoie, suivent la même marche qu'une bale qui en rebondissant ouvre plus ou moins fon angle, fuivant la force du bras qui la jette & la nature du corps qui la repousse (a). Les Reflets conséquemment doivent être différens en force & en couleur, à proportion de la lumiere qui les produit & relativement à la nature de l'objet qui les renvoie.

De deux corps voisins le plus brillant & le plus lumineux prête ses nuances à l'autre, sans en rien emprunter; telle la clarté d'un flambeau communique sa lueur rougeâtre au corps qu'elle éclaire, sans participer

Nº. 18. du ton du corps éclairé.

Divers genres de Maifes.

Quatre especes de Masses entrent donc dans la magie des effets d'une Composition. Masses de lumiere, Masses de demi-teinte, Masses d'obs-

⁽a) Extrait des Confer. de l'Académie, Testelin pag. 21.

DE PEINTURE. 121

curs & Masses de reslets. Elles sont toutes d'une égale importance, & ne produisent l'illusion qu'autant qu'elles sont toutes parfaitement entendues. De combien de combinaisons séduisantes ne sont-elles pas susceptibles? De combien d'ingénieuses variétés leur concours ne peut-il pas

être l'occasion & la source?

Une Masse de demi-teinte, qui releve l'éclat d'un objet lum.neux, est-elle ici opposée à un fond clair? La elle se trouve en contraste avec un objet vigoureux en brun, qui la rend lumineuse elle-même. Non loin ce sont des Masses claires, qui par leur couleur propre se détachent sur un Ciel brillant; plus près des ombres sieres qu'éclairent de tendres reflets. Tantôt c'est sur un fond suave que se détachent des objets obscurs; & tantôt c'est sur la plus sombre des forêts, qu'un Temple lumineux, qui la chasse dans un lointain, paroit, s'avance & repouse sur les premiers plans, des grouppes vagues, affai onnés des touches de brun les plus forres; ces partis divers successivement ramenés & employés à l'appui les uns des autres peuvent former des effets Tom. I.

variés, que l'Artiste multiplie autant qu'il veut. Il lui sussit de faire attention qu'il n'y a rien d'absolu dans la Nature; que tout n'est clair ou brun, gris ou coloré, grand ou petit, vigoureux ou suave que par le contraste

de ce qu'on lui oppose.

Mais sur-tout qu'il évite avec soin ces Masses obscures, ces privations outrées, ces affectations triviales, qui ne portent à juste titre le nom de Repoussoirs que pour faire sentir qu'elles ne sont que des ressources manierées, démenties par la Nature! Lorsque rien n'empêche les objets de recevoir les lueurs du jour naturel, ou les reflets des corps voisins, la Masse la plus brune, principalement quand elle est placée sur les premieres lignes du Tableau, peut être réveillée par des clartés douces, & même par des lumieres, qui en lui prêtant de la vigueur, en ôtent l'ennuyeuse uniformité.

De la conduite & du menagement des Effets naît le charme de l'Harmo-

No. 59: 71e.

Harmonie L'Harmonie d'une ordonnance pitde la Comtoresque consiste dans le rapport, la liaison, le balancement de tous les DE PEINTURE. 123

objets qui la composent. De même que pour la parsaite Harmonie d'une figure il doit y avoir une espèce d'uniformité dans ses membres, il faut que dans une Composition on trouve une unité d'idées qui en ramene toutes les parties à l'expression générale de l'évenement que l'on peint.

Il n'est rien de ce qui environne le Héros, qui ne doive porter, pour ainsi dire, la livrée de son caractère, de sa situation sur la physionomie & dans les gestes. Tout doit concourir à répandre dans le Tableau une nuance caractéristique qui annonce le sujet

au premier coup-d'œil.

Cette unité ne doit cependant point tenir de la monotonie. Elle doit être réveillée par quelque ingénieux épisode, par quelque diversion adroitement menagée, qui ne distraie de la catastrophe que pour la faire mieux sentir. Dans une pièce de théâtre les dissipations d'un Prodigue relevent la sordide economie d'un Avare; les ruses d'un Traître sont briller les sentimens délicats d'un honnéte Consident. Heureux contrastes dont un homme d'esprit peut menager l'équivalent dans une ordonnance pittoresque par

Fij

En combinant la variété des attitudes, des affections, des sentimens; en diversissant les nuances d'expression, les accidens de lumiere que les sigures peuvent produire, imitons l'adresse du Musicien, qui emploie dans un nombreux concert, des voix, des instrumens dont la mélodie, l'étendue, la force, le catactere dissérent considérablement, & dont néanmoins résulte un tout ensemble si harmonieux, qu'on diroit que tous les sons partent d'un seul organe.

L'Harmonie a toujours les mêmes principes. Elle n'est que le résultat du rapport & de la liaison des parties qui forment un tout; mais elle doit être variée suivant la nature ou le genre de l'action, non moins par le stile dans lequel la Composition est rendue, que par celui dans lequel on la conçoit & on l'arrange. On reléve, ou l'on assoibilit sa valeur par la maniere dont elle est exécutée.

N°. 60.

La belle Exécution fert à produire le Génie ayec suggés.

L Exécution, cette partie du Talent qui semble purement méchanique & ne rien tenir du génie, sert DE PEINTURE. 125

infiniment à le produire avec succès. Elle n'a pas toujours été envisagée par plusieurs Artistes célébres, qui ont renouvellé la Peinture, comme aussi importante qu'elle l'est devenue depuis lors. Tel est le goût des hommes pour la perfection; il va toujours croissant dans les siécles éclairés. Pour mériter leurs suffrages, il ne sussit pas de faire de belles choses, il faut qu'elles soient bien faites; & que la main soit de moitié dans le mérite de l'esprit. Sçachons leur gré de cette délicatesse; en flattant leurs plaisirs, elle contribue à l'avantage des Arts.

Quoique les beautés d'Exécution ne soient pas ordinairement l'objet principal de l'Artiste, & qu'il ne s'en serve que de moyens pour mettre en œuvre des beautés d'un ordre supérieur, elles sont extrêmement importantes. Elles servent à sixer les yeux du Spectateur sur des objets destinés à toucher son ame, & sans les attraits du Beau faire la rapidité avec laquelle il parcourroit certains ouvrages l'empêcheroit d'en appercevoir toutes les sinesses. Il saut regarder les beautés d'Exécution, comme l'adresse

dont se sert le Génie pour remplir parfaitement l'objet qu'il a de plaire & d'intéresser.

N°. 61.

Beau faire; en quoi il confiste.

Mais qu'est-ce que le Beau faire relativement au tout ensemble d'une Composition ? C'est l'art de lui imprimer le stile analogue au sujet qu'elle retrace, en adaptant à tous les objets le tact qui leur est propre, & en répandant par-tout une maniere hardie & ragoutante. Un Bain de Diane seroit d'une exécution mal affortie, si la Composition en étoit rendue sous un pinceau fier & heurté. Une ordonnance pittoresque qui représenteroit les Titans écrasés sous Ossa & Pelion seroit traitée d'un genre peu convenable, si le pinceau en étoit arrondi & fondu.

La hardiesse du tact est un des grands mérites du Beau faire. Dans la hardiesse nous comprenons la facilité à manier le crayon, le pinceau, l'ébauchoir, ou le cifeau. Cette facilité suppose la connoissance parfaite des formes, des tons, & des esfets. Sans cela on tâtonne, on roille autour du vrai. On le trouve à la fin, mais ce n'est qu'avec peine, & l'ouvrage se ressent quelquesois de la fatigue

de l'ouvrier, au lieu que l'Artiste éclairé saisit fierement & sans balancer l'esprit, l'ame de la Nature.

La hardiesse doit être accompagnée de la netteté & de la précision. On est quelquesois ébloui par un maniment d'outil facile; les Demi-connoisseurs en sont souvent les duppes. Ne nous y trompons pas; ces traits hardis, s'ils sont semés sans justesse, annoncent les écarts d'un génie libertin qui cherche à en imposer. La facilité véritablement estimable fait passer sur la toile ou sur l'argile promptement, mais avec précision ce que le génie

instruit a nettement conçu.

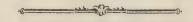
Ce n'est pas que la main d'un habile Maître exprime toujours sur son ouvrage du premier coup, & d'une maniere infaillible un sentiment vis & sublime. Il est une certaine irrésolution, qui caractérise, non son incapacité, mais sa délicatesse. Cette indécision produit une multiplicité de contours habilement jettés les uns sur les autres, un sçavant désordre de touches d'où naît ordinairement cette manœuvre ragoutante qui entre dans le mérite du Beau faire. Telles les Esquisses des grands Maîtres, tels

les Cartons de Raphael, du Dominiquin, de Carle-Marat, qu'on peut regarder à certains égards comme des Compositions, puisqu'ils retracent des grouppes entiers, & souvent plusieurs grouppes réunis, présentent ces signes non équivoques d'une louable irrésolution. On voit que leur délicatesse sontours tracés autour du vrai celui qui étoit le plus convenable à la nature des sujets, & que par une touche siere ils le détachoient ensuite de tous les autres qui avoient servi à le trouver.

Ce qui est démontré dans les Cartons, & sur-tout dans les belles Esquisses des grands Maîtres, ne se borne pas à ce qui concerne le Beau faire, relatif à l'exécution d'une ordonnance pittoresque. Ces ouvrages, ainsi que plusieurs de leurs chess-d'œuvres qui renserment essentiellement les principes du Pittoresque d'une Composition, semblent dire à tous les Artistes: Lorsque vous aurez arrangé vos objets dans une œconomie judicieuse, que vos grouppes seront bien liés & contrastés, que vos masses de lumiere distribuées avec intelligence au-

DE PEINTURE. 129

ront mis en harmonie tous les membres de votre Composition, achevez de perfectionner par une exécution scavante ce que vous avez si heureusement disposé. Epuisez les ressources d'une manœuvre distinguée & les graces du Beau faire sur les figures qui enrichissent les premiers plans de votre Composition? Passez-vous à des sites plus reculés? Que les travaux soient plus uniformes, les touches moins fermes, les effets moins senfibles! Enfin arrivez-vous à la partie du fond? Qu'on n'y distingue plus que des masses plates, des formes adoucies sans presque aucun détail, & que les objets les plus reculés, fondus dans une espéce de vapeur, n'y prennent que les nuances du lointain!

ARTICLE IV.

POETIQUE & ENTHOUSIASME.

Nº. 62.

N peut envisager le Poëtique pit-poësse génétoresque sous deux points de vue : rale & Poesse Poësie générale d'une Composition; Poësie particuliere des Caracteres.

particuliere.

Les principes de la Poësse générale se rédussent à deux chess. Le premier concerne le choix du trait Poëtique, le second regarde la maniere de le

concevoir & de l'arranger.

En général une Composition traitée poëtiquement est celle dont l'intérêt se menage, ou se dénoue par l'entremise d'une Puissance supérieure à l'humanité. Tels sont la plûpart des sujets peints d'après l'Iliade, l'Enéide, la Jerusalem délivrée. Les Ecrivains facrés ont aussi enrichi leurs narrations d'une Poësie d'autant plus noble qu'elle représente le Vrai, ou son image. On peut l'introduire dans les plus grands fujets; la Création du monde, le Passage de la Mer rouge, la Promulgation de la Loi, enfin dans tous ceux dont les circonstances peuvent être animées & dont les accesfoires peuvent être personnisiés.

Celui qui réussit à traiter poctiquement un sujet d'Histoire, ne procure pas seulement par-là au Spectateur l'agréable impression, que la réunion du Vrai avec ce qui est symbolique produit assez ordinairement sur l'esprit & sur le cœur; il prend encore le moyen assuré de jetter de la clarté, DE PEINTURÉ. 131

de la nouveauté, une ingénieuse singularité & une variété intéressante dans la représentation des événemens.

Veur-on peindre la Contagion qui défola le camp des Grecs? Si l'on ne raffemble fur la toile que des tas de morts & de mourans, on retracera une espèce d'énigme. Mais en leur associant Apollon lançant du haut de l'Olimpe ses stéches mortelles, à la sollicitation de Nemesis & aux prieres de Chryses, on dévoilera le sujet par ce Poëtique; le Spectateur tiendra le mot de l'énigme, ou plutôt ce n'en sera plus une.

Introduire dans le Jugement de Paris ce berger du Mont Ida follicité par la Volupté à donner la pomme à Venus, y joindre Minerve & Junon irritées de la préférence, reprenant la route des Cieux à la lueur du flambeau de la Difcorde; voilà des idées poëtiques qui rendent neuve & intéressante la peinture d'un trait fabuleux, cent fois répétée sous des images

affez communes.

La Fontaine Navonne, monument plein de sçavoir & de génie dont le Bernin a décoré Rome, présente une ingénieuse Poësse. Le Nil personnissé & caractérisé par tous les attributs; que les Anciens lui affignent, se couvre la tête avec un voile. Par cette circonstance poëtique le célébre Statuaire a désigné, que la source de ce Fleuve fut long-tems inconnue, malgré mille recherches réiterées.

Un trait non moins ingénieux est mis en œuvre par le Brun. Qu'on fe transporte au champ d'Arbelles avec lui! Son pinceau nous retrace le Devin Aristandre une branche de laurier en main, montrant aux Macedoniens presque découragés l'aigle qui plane sur la tête du Conquérant, comme un pronostic assuré du triomphe. Heureuse pensée, que la Poësie la plus noble adopteroit volontiers!

A-t-on fait choix des idées poëtiques dont on veut enrichir une Composition? Il faut les arranger d'une maniere convenable au sujet & conforme, sinon à la vérité, du moins à la vraisemblance. Quoiqu'elles ne soient qu'épisodiques on doit les unir inséparablement à l'action principale, sans néanmoins la dégrader ni l'affoiblir. Les traits poétiques doivent servir à la soutenir par des circonstances intéressantes, à la présenter dans un

beau jour, en lui réunissant des accidens pathétiques. Il convient d'obferver également ces maximes dans les sujets fabuleux, historiques & sacrés. Mais, que la loi des décences régle toujours l'essor de l'imagination! On ne doit associer que de respectables idées aux événemens qui intéressent la gloire de l'Eternel. Les traits majestueux de l'Histoire doivent être peints sous des pensées nobles & héroiques.

Dans les Tableaux gracieux de la Fable, on employera les crayons & les pinceaux dont les Peintres-Poëtes ont fait ufage. Ainfi que la Poëfie, la Peinture fe foutient par la Fable &

vit de fictions.

Là pour nous enchanter tout est mis en usage;
Tout prend un corps, une ame, un esprit, un
visage.

Chaque Vertu devient une Divinité:
Minerve est la Prudence & Venus la Beauté.
Ce n'est plus la vapeur qui produit le tonnerre,
C'est Jupiter armé pour estrayer la Terre.
Un orage terrible aux yeux des Matelots,
C'est Neptune en courroux qui gourmande les slots.
Echo n'est plus un son qui dans l'air retentisse,
C'est une Nymphe en pleurs qui se plaint de Narcisse.

Ainsi dans cer amas de nobles sictions Le Poète ségaye en mille inventions, Orne, élève, embellit, aggrandit toutes choses, Et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses (a).

Ces adroites licences réussissent parfairement dans les mains d'un habile Artiste. Sous le pinceau du Correge la Pluie d'or de la Fable, le Cygne de Leda, & la Nuée dont s'enveloppe le Maître de l'Olimpe ne sont point des Etres muets; ce sont les attributs, les plaisirs, disons mieux, les crimes de Jupiter; c'est Jupiter luimême, dont le goût, le sentiment, les passions percent à travers ces symboles.

Que les Cyclopes fassent gémir l'airain & l'enclume! Qu' Alphée mêle ses flots avec les ondes d'Arethuse! Que Cybele ranime Anthée! Qu'Iris embellisse les Cieux! Voilà l'image poë-

tique des Elémens.

Neptune souléve les Mers; Jupiter tonne & lance la foudre; les Autans & les Aquilons ravagent les airs. Quelle tempête! Homere l'a représentée sous des traits vraiment pittoresques, que le Traducteur rend ainsi:

Dieux! j'apperçois les flots soulevés par l'orage Fondre sur un vaisseau qui s'oppose à leur rage.

⁽a) Despr. Art Poet. III. Chant, vers 162.

DE PEINTURE. 135

Le vent avec fureur dans les voiles frémit; La Mer blanchit d'écume & l'onde au loin gémit; Le Matelot troublé, que fon art abandonne; Croit voir dans chaque flot la mort qui l'environne (b).

Nº. 63.

Sujets héroïques profanes.

Les sujets de la Fable ne sont pas les seuls qui soient susceptibles de fanes. Poësie; le Peintre ingénieux y soumet les événemens héroiques. Ce font les Divinités qui souvent y jouent les premiers rôles. Venus favorise les Troyens, Junon les persécute & protége les Grecs. Qui est-ce qui conduit le bouillant Achille aux bords du Scamandre? N'est-ce pas Mars qui lui prête son bouclier; Pallas qui le couronne & la Renommée qui publie ses exploits? Minerve & Themis ornerent de palmes les mains d'Auguste & de Titus. Que ces Divinités ceignent de leur Diadême Louis le Grand & Louis le Bien-aimé?

Pour rendre le contraîte plus frappant, la Peinture anime les vices comme elle personnisse les vertus. La Jalousie & la Haine présentent la Ciguë à Socrate. La folle ambition de s'immortaliser précipite Curtius dans un gouffre. C'est la brutale Cu-

⁽b) Despreaux, Traité de Longin, chap. VIII.

pidité & la Fureur aveugle qui arment le bras de Tarquin.

Nº. 64

Sujets de l'Hiltoire Sainte.

Les sujets les plus respectables qu'offrent les Livres Saints sont sufceptibles des ornemens de la Poësse. Telle est, parmi cent autres, la magnifique peinture que nous trace un Prophete captif à Babylone (a) : il représente le Seigneur environné d'épais nuages, assis sur un thrône que soutiennent la Miséricorde & la Fidelité. Le Feu marche devant lui & dévore ses ennemis. Ses éclairs brillent dans toute la Babylonie, portent la terreur & l'effroi jusques dans le sein des Peuples qui l'habitent; & tandis que ceux qui se glorissent dans les Idoles sont remplis de trouble & couverts d'ignominie, tous les Anges se prosternent aux pieds du Toutpuissant, les Filles de Jerusalem tressaillent de joie & se livrent à la plus vive allégresse.

Ce n'est pas précisément le désordre & la confusion où sont les constructeurs de Babel qui sont leur malheur & leur honte; c'est Dieu luimême qui du haut de l'Empire céleste rit & se venge de leurs projets in-

⁽a) Pseaume XCVI. vers. 2, 3, & suiv.

fensés. Sous la conduite de son Ange la colonne miraculeuse accompagne les Israelites, les garantit des ardeurs du soleil & des ténébres de la nuit; les ondes de la Mer rouge se séparent, s'arrêtent pour favoriser l'évasion du Peuple de Dieu; elles se réunissent, elles reprennent leur cours pour ensevelir dans un même tom-

beau le Roi des Egyptiens & toute son Armée (2).

Le Sauveur expire. Que les montagnes se fendent; que le voile du Temple se déchire; que les astres palissent; que le Calvaire, la Judée, l'Univers obscurcis annoncent le trépas du Dieu qui créa la lumiere! Qu'au milieu de l'étonnement que cause le désordre de la Nature, & qu'à travers l'épouvante mêlée d'effroi, d'horreur, dont sont saiss les témoins de la plus terrible catastrophe sortent tout-à-coup d'une tombe entr'ouverte des morts rendus à la vie (b)!

Les ténébres sont-elles dissipées? Les slambeaux du Firmament ont-ils

⁽a) Pseaum. XCVIII. v. 6 8. XXXIII. v. 8, &c. & Pseaum. XXXIV. v. 6.

⁽b) Math. c. XXVII. v. 51. & Tabl. d'Antoine Coypel, aux Missions Etrangeres.

La Poësse pittoresque ne consiste pas seulement à introduire des épisodes ingénieux & convenables, qui font d'un Tableau un vrai poëme, mais encore à exprimer énergiquement les fentimens & les passions que l'on doit donner aux Acteurs, suivant leur intérêt & leur dignité. C'est la maniere de rendre sensibles ces passions, & de faire deviner ces sentimens, que l'on appelle Poësie de stile. Elle concerne essentiellement les détails.

Nº. 65.

Usage de la le & de dé-

La Poësie de stile doit entrer dans Poësse de sti- tous les sujets, même dans ceux qui ne paroissent pas susceptibles de la DE PEINTURE. 139

Poësie du tout-ensemble. Cette opération du Génie acheve de perfectionner ce que le choix du sujet avoit ébauché, & ce qu'avoit avancé la maniere poëtique de le bien concevoir

& de le mettre en bon ordre.

Ainsi que les fruits d'un verger font disparoître la couleur monotone des arbres & désignent au premier coupd'œil leurs différentes espéces; la Poësie de stile annonce au prime-abord le caractere divers des personnages d'un Tableau; elle est pour ainsi dire le type de l'expression; disons tout,

elle en est l'ame & l'esprit.

Les exemples de cette maxime se présentent en foule dans la peinture de toute forte d'événemens faints, profanes, ou fabuleux. Nous n'aurons que l'embarras du choix. Que les sourcils froncés, les cheveux flottans, la barbe agitée de ce vénérable Vieillard, qui représente l'Eternel (a), le vrai Dieu, annoncent son juste courroux contre les infames villes de Sodome & de Gomorre, livrées en proie aux horreurs d'un incendie allumé par le feu du Ciel! La Fable prête les mêmes traits à ses Dieux chiméri-

⁽a) Daniel c. vII. v. 9. 13. 27.

ques; à Jupiter armé contre les Tytans; à Neptune courroucé contre les ondes révoltées; à Saurne combatant

contre le Ciel son pere.

Que la tristesse inexprimable de Jephté prêt à facrisser sa fille unique (a), que la douleur accablante d'Agamemnon, à qui Calchas demande la mort d'Iphigenie, soient voilées du même manteau, ou caractérisées par des signes également expressis! Que les pleurs de l'inconsolable la chel & sa consternation peignent les sensans égorgés (b)! Que les mêmes traits retracent dans Agripine la triste situation où l'a reduite le trépas de son cher Epoux Germanicus!

Le front serein de Nessor, sa noble physionomie, ses cheveux blancs, tranquilles & longs, les plis majestueux de son manteau trasnant, peignent sa probité, sa sagesse, sa candeur. L'audacieux regard d'Achille, un panache voltigeant, des cheveux agités, une couleur enslammée indiquent son bouillant caractere. Un ton de couleur livide & altéré, des sourcils

⁽a) Judic. c. XI. v. 40. (b) Math. c. II. v. 18.

DE PEINTURE. 141 refrognés, des lévres pressées l'une

contre l'autre, des yeux étincelans, une prunelle égarée annoncent la co-

lere d' Ajax.

Et-ce Athalie que l'on traîne hors du Temple (a), ou Hedor le long des murs de Troye? Seroit-ce Ima-sis ou quelque respectable Martyr, dont on insulte le cadavre? Une tête ensanglantée, une coeffure éparse, des vêtemens déchirés, des membres roidis, un corps violenté dans toutes ses parties; voils la poësse de Stile, qui convient à ces sortes de sujets.

L'artifice des oppositions contribue in îniment à faire briller la Poësie, dont nous parlons. Le voile flottant & les cheveux blonds d'Orithie, qu'enleve Borée, contrastent avec la chevelure brune & les voiles humides des Nymphes & des Tritons, qui du fond des eaux accourent à son secours. Leur couleur limoneuse & verdêtre fait encore une sensible variété avec le ton sanguin & coloré des Silvains & des Driades, qui s'échappent des sorêts.

Tantôt c'est une action vive, qui est en opposition avec une attitude

[[]a] IV. Reg. c. x1. v. 20.

de fang froid. Ici les Dieux rient à gorge deployée vis-à-vis de Vulcain pleurant de dépit & de honte. Là c'est le vieux Silene endormi qui contraste avec la jeune Eglé folatrant. Ailleurs c'est l'opposition d'Amymone esfrayée, mais aimable & brillante, avec un Satyre impudent, ignoble & bazanné.

Que dans l'action vive tout soit en mouvement, que tout agisse, que tout parle! Dans les sujets tranquilles, que tout soit dans l'inaction; mais que cette inaction exprime le caractere des objets! C'est en quoi consiste la bonne Poësie. Quand par les sons aigus de son sifilet Polipheme s'étudie à charmer Galathée (a); quand Acis, de concert avec cette Nymphe marine, écoute la rustique mélodie du Cyclope; quand Acteon considere de sang froid les charmes de Diane, on ne voit que des drapperies immobiles, des cheveux fans mouvement, des figures presque sans action; mais le caractere des têtes & des attitudes, qui sont assorties, parlent sensiblement. On devine dans

⁽a) Gal. du Carache au Pal. Farnese, & Gal. de l'Albano au Pal. Rospigliosi.

DE PEINTURE. 143 le premier le desir de plaire; dans le second la satisfaction d'être auprès de ce qu'on aime; dans le dernier l'expression de la curiosité. Le Cyclope jaloux & furieux, est-il prêt d'assommer son rival & la Nymphe, les met-il en fuite? Le voile de Galathée, les cheveux d'Acis, le manteau de Polypheme, tout se meut, tout voltige. Ainsi sont agités les vêtemens & la coeffure d'Action, lorsqu'il est assailli par sa propre meute. Telle Daphné & Syrinx, livrés à l'effroi agitent les lauriers, les roseaux, qui les environnent; tout s'anime, tout peint, tout partage les mouve-

Une seule figure peut être susceptible de cette Poësie de stile. La terreur d'Andromede, la rage de Marsyas, la férocité de Diogéne, l'intrépide sierté de Scevola, la constance inébranlable d'un S. Laurent, d'un S. Barthelemi au milieu des tourmens les plus cruels, seront peintes poëriquement par des expressions analogues à lors état

logues à leur état.

mens de leur cœur.

Les objets même inanimés peuvent présenter de la bonne Poësie, quand on leur donne l'action de vérité ou de vraisemblance qui leur est propre. Que dans une temp^te les Ciels soient sillonnés d'éclairs! Que les arbres poussés par les mêmes vents soient frappés de la foudre! Dans les orages, que les voiles des vaisseaux, les vêtemens des Marins, les slots & les nuages soient agités par des vents qui luttent ensemble, & produisent cet heureux désordre qui est l'ensant de l'Art. Dans un tems ferein on doit rendre le calme à la Nature, en variant suivant les circonstances ses diverses opérations.

Ce n'est pas seulement par les traits, les caracteres, les contrastes qu'on introduit la Poësse de stile, le ton général de couleur, & la nature des effets de lumiere en font aussi partie essentielle. Qu'on examine le Déluge, le Frappenient de roche du Poussin, la Descente de croix, la ké-Surrection du Lazare par Jouvenet . l'Apotheose d'Hercule par le Moine! Dans ce dernier ouvrage les graces, l'éclat, la suavité, & le brillant des teintes caractérisent la gloire d'Alcide Sous le pinceau de Jouvenet un effet vigoureux de couleur, un ton pathétique, le piquant d'un clairobscur

DE PEINTURE. 145 obscur singulier annoncent la More du Fils de Dieu & le plus éclatant de ses miracles. Une tristesse affectée dans le ton général des deux Tableaux du Poussin, transporte le Spectateur dans le Désert avec les Israelites, & peint énergiquement la tragique catastrophe où périrent presque toutes les créatures.

Enfin les travaux, les touches, la manœuvre, le Faire propre à chaque objet & au tout-ensemble, à l'expression générale & particuliere d'une Composition, tout ce qui est le fruit de la finesse du Génie ou de l'intelligence de l'Art concourt à la nuance poétique qu'on peut répandre dans toutes les parties d'un Tableau; mais que ce soit toujours avec un discernement réfléchi! Ce conseil est un préservatif salutaire contre les écarts où pourroit entraîner la fausse idée de l'Enthousiasme pittoresque, dont nous allons faire mention.

Le Poctique, qui éleve, pour ainsi Enthousiasdire, l'Artiste au-dessus de son Art, me pittoresn'est pas seulement le fruit du sçavoir, de l'étude & de la réfléxion; il est encore l'ouvrage de l'Enthousiasme, de ce transport divin d'un Génie Tom, I.

Nº. 66.

Créateur & dont nous ne tenons le bienfait que du Ciel. C'est une noble ardeur, un sage emportement, une chaleur modérée, qui brille, surprend, éclate: c'est

L'esprit de notre esprit & l'ame de notre ame (a).

La trouve-t-on cette heureuse étincelle dans des génies timides qui pensent & qui exécutent toujours de sang-foid? Plutôt esclaves que disciples des régles de l'Ecole, ils se dirigent toujours par la gênante exactitude de la toise & du compas. Il faut que l'homme de génie, s'élevant à propos au-dessus des régles, qu'il sçait respecter à propos, hasarde des traits qui décélent l'enthousiasine, & que loin de donner des entraves à son imagination, il éleve fon vol jusqu'à l'Olimpe, & se mette, s'il le faut, en commerce avec les Dieux. Que tantôt d'un pinceau hardi & vigoureux, il affronte avec les Titans le courroux de Jupiter même; & que tantôt descendant dans l'Émpire des morts, nouvel Orphée, par l'harmonie & les

⁽a) Perrault Epitr, du Génie,

tons pathétiques d'une coloris aimable & tendre, il arrache des fanglots aux Manes plaintifs & à l'Epoux de Proferpine! Que par les effets d'un clair-obscur frappant, il ose provoquer Eole dans les airs & Neptune dans son humide Empire! Qu'avec autant de grace que de suavité, réunissant sous un pinceau moèleux & spirituel les riches nuances des trésors de Flore, il en forme des guir-

C'est un mérite d'un autre genre, lorsque l'Artiste poussé par cette inspiration du Génie sçait s'élever au niveau des hauts-faits du Héros qu'il

landes aux Angeliques & aux Me.ors!

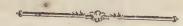
solemnise.

En guidant ainsi son imagination séconde, hardie, pétillante, à la lueur du slambeau de la raison & du Génie, il vole sur les asses de l'Enthousiasme jusqu'à ce degré supérieur qu'il ne sçauroit atteindre sans leur seçours.

Suivons-le dans sa marche rapide. Il nous conduit dans les vastes plaines de la Carie, où reposent les cendres de Mausole. Là, au pied d'un sépulcre orné d'urnes & de guirlandes sunéraires, il nous dévoile Arthemise nonchalament abandonnée entre les

bras des Princesses qui la soutiennent, en signalant leur vive douleur. La pierre du tombeau sert de thrône à la Reine consternée. Son voile déchiré, ses cheveux épars, son sein négligemment couvert, ses yeux levés vers le Ciel & noyés de larmes, son tein pâle, sa bouche entr'ouverte, ses lévres flétries peignent l'abattement de son cœur. Elle tient d'une main tremblante la coupe où font les cendres de son cher Epoux. Quel trouble, quelle agitation regnent autour d'elle! Les alarmes, les fanglots éclatent de toutes parts. Des fuivantes désolées arrosent sa main de pleurs, embrassent ses genoux ou baisent le tombeau; les unes repliées fur elles-mêmes se couvrent le visage, se livrent à la plus sombre trisresse; d'autres sont dans une muette consternation. Plusieurs d'entr'elles admirent le consolant spectacle que leur offrent l'Amour & l'Hymen. Le premier tenant en main son brillant flambeau, se glorifie de pouvoir éclairer à jamais le chiffre d'Arthemise & de Mausole, que l'Hymen place au centre du Cataphalque. L'Hymen, le triste Hymen n'est ici que l'écho de la douleur de la Reine. Il a remis son brandon éteint entre les mains des Génies, qui répandent des sleurs mêlées de branches de cyprès sur le somptueux monument. L'un d'eux se détache du grouppe & vient présenter à Arthemise l'urne qui renserme le reste des cendres de son Epoux, avant que de la placer au faîte du Mausolée.

Ce n'est point là un de ces traits d'Histoire frappans qui sont tout poësie vout enthousiasme. C'est un de ces événemens simples qui menagent à l'Artiste tout le mérite d'y en introduire. Qu'eût été cette déplorable Epouse de Mausole sous le crayon d'un Génie ordinaire? Une Princesse qui pleure en buvant les cendres de son mari. Mais sous la main d'un favori de Minerve, c'est une Reine dont la douleur & le désespoir se manifestent par les démonstrations les plus nobles, les plus touchantes, par les circonstances les plus ingénieuses, les plus pathétiques, par une Poësie & une Peinture tracées des mains de l'Enthousiasme & de la rés fléxion.

ARTICLE V.

SUBLIME & PATHÉTIQUE.

Nº. 67.

fitte le Subli-

En quoi con- LE merveilleux, l'extraordinaire, le surprenant qui frappent, ravissent & transportent, constituent le Sublime de tous les Arts instructifs & touchans. C'est la décision d'un célébre Ecrivain (a), dont nous emprunterons souvent ici les lumieres, en appliquant aux Disciples d'Apelle & de Phidias ce qu'il a écrit pour les Orateurs. La Peinture & la Sculpture, qui sont incontestablement au nombre de ces Arts, ont leur Sublime ainsi que la Poësie & l'Eloquence. Ce caractere peut être répandu dans le tout-ensemble d'une Composition, ou dans ses parties de détail.

Nº. 68. Divers genres de sublime.

Le Sublime du tout-ensemble s'annonce ou par l'élévation de la pensée, ou par la noblesse du sentiment, ou par la magnificence du spectacle, ou par la toussure ingénieuse des figures, ou par la vérité des ex-

⁽a) Longin, Traité du Sublime, ch. 1. & suiv.

DE PEINTURE. IST

pressions, ou par une certaine force de pinceau, ou enfin par un coloris caractéristique. Les grands Maîtres nous ont laissé cent exemples de ces

divers genres de Sublime. Tantôt c'est le châtiment d'Heliodore que Raphael nous peint accablé sous les coups de verges, dont les Anges l'ont assailli : les prieres d'Onias le rendent à la vie. Ici c'est le Moyse de Michel Ange qui étonne par sa majesté. Tantôt c'est la fierté de caractere du Monarque Indien, qui dit sous le pinceau de le Brun, comme fous la plume de Quinte-Curse: Je veux être traité en Roi. Ici c'est l'industrie de Puget qui fait délier par l'Amour les chaînes d'Andromede. Tantôt c'est le somptueux spectacle du Triomphe de Cesar dont André Mantinea enrichit le Palais du Duc de Mantoue; ou les attitudes nobles & gracieuses dont Girardon décore les Bains d'Apollon, l'Enlevement de Proserpine, & le magnisique Maufolée du Cardinal de Richelieu. Ici c'est la hardiesse de pinceau dont Paul Veronese a traité ses Peterins d'Emmaüs, ou la sçavante facilité du Ciseau, que l'on admire dans les ouvrages d'Angelo de Rossi, de le Gros, de l'Alegarde & du Flamand. Enfin c'est le ton caractéristique, que le Guide a donné à sa Cléopatre, Bourdon au Martyre de Saint Pierre, le Sueur à presque toutes les Peintures dont il a décoré le Cloître des Chartreux, ou le caractère juste & sçavant que le Pautre a répandu dans son Grouppe d'Enée & Anchise, Coustou dans son Chasseur & son Jules-Cesar, Coyzevox dans ses Renommées.

C'est un grand art qui fait partie du Sublime que de ne rien introduire dans une Composition, qui ne soit parfaitement relatif au sujet. Que dans l'expression de toutes les figures on devine le sentiment que l'Artiste veut exciter dans l'ame du Spectateur! S'agit-il du Jugement porté par le Decemvir Appius contre Virginie? Que le dépit & l'indignation éclatent sur le front de tous les Romains! Que la confolation & la joie brillent sur celui des Israelites, témoins de la fentence que Daniel prononce contre les indignes Vieillards calomniateurs de Susanne (a)! Que Ninias, à la vûe de Semiramis expirante sous

⁽a) Dan. ch. xIII.

DEPEINTURE. 153

ses coups, soit transporté d'une sureur plus vive qu'Œdipe en apprenant de la bouche de l'Oracle, qu'il est le

meurtrier de Layus!

L'assemblage raisonné des principales circonstances d'une action lui donne le sublime intérêt (a) que pourroit lui prêter l'image animée des événemens successifs. Quel Art merveilleux retrace la Mort d'Hipolite, & peint à nos regards ce jeune Héros, tenant encore son arc en main, tombant de son char qui vole en éclats, embarrassé dans les rennes & traîné par ses fougueux coursiers! Là paroît le Monstre dont la croupe se recourbe en replis tortueux. Blessé d'un javelot mortel, il se roule aux pieds des chevaux, leur présente une gueule horrible, qui vomit sur eux le feu, le fang & les couvre de fumée. Plus loin le flot qui l'apporta recule épouvanté. Le Ciel s'unit avec la Mer. Les Elémens confondus sont le théâtre du haut duquel Neptune presse de son trident les flancs poudreux des Coursiers. Dans le profond lointain est apperçu le Temple où se sont refugiés les compagnons du Prince infor-

⁽a) Long. ch. #111.

tuné. L'on y voit les Tombeaux antiques où reposent les cendres des Rois fes ayeux. Telle est la sublime Peinture retracée d'après Racine. De Troy a scu rassembler sous son pinceau tout ce que cet événemet a d'héroique sous la plume du Poëte, & mettre dans le plus beau jour l'heureux enchaînement des circonstances les plus intéressantes, les plus nobles & les plus pittoresques. Pouvoit-il manquer le sublime de la Composition!

Ce caractere se rencontrera dans un trait particulier, s'il présente une idée vaste, qui donne encore plus à entendre qu'elle n'exprime. C'est parlà qu'une Composition, qui n'aura rien d'extraordinaire dans son toutensemble, peut-présenter du sublime dans ses détails. Tel est le Caton d'U-

tique peint par le Brun.

Une passion bien maniée qui relevera par degrés, autant qu'on peut le faire en peinture, les nuances d'un sentiment de maniere qu'un trait enchérisse sur l'autre sera marquée au coin du Sublime. Ainsi la grandeur d'ame de Socrate mourant sera sensiblement exprimée, non-seulement par la tranquillité qu'il conserve après

DE PEINTURE. 155 avoir avalé le poison, mais encore par les larmes de ses amis qu'il confole lui-même de sa mort, par la consternation de ses Disciples, & par le désespoir de ses semmes & de ses ensans.

Il y a plus; un seul geste, un air de tête, une expression combinée peut être sublime. Tel est le geste que le Poussin a prêté au Médecin d'Éudamidas dans le Tableau où ce Philosophe dicte son testament. Tel est encore, entre plusieurs autres, le caractere que Rubens a donné à la Reine Marie de Medicis dans le moment qu'elle vient d'accoucher d'un Prince. Telle étoit l'expression qu'Aristide le Thébain avoit, au rapport de Pline (a), prêté à une mere qu'il représenta le sein percé d'un poignard & qui craignant que son enfant ne suçât le sang au lieu de lait, le repoussoit & laissoit appercevoir à travers les pâleurs de l'agonie les sentimens les plus vifs de la tendresse maternelle. Telle étoit la Medée que vante Ausonne: Un Peintre Grec avoit exprimé sur la physionomie de cette Princesse & les signes de la fureur & ceux des entrailles

⁽a) Hist. natur. liv. xxxv. ch. x. pag. 630.

d'une mere qui va égorger ses enfans. Une composition qui ne présenteroit rien que de fort ordinaire dans le coloris & le dessein, pourroit se faire estimer par le sublime de son ordonnance. Suivant ce principe une Esquisse même peut être sublime dans son genre. Eh! combien en estil dans les cabinets des Curieux, qui sont à ce titre justement admirées!

Nº. 69.

Rapports &c différences du Pathéti-Sublime.

C'est une erreur de croire que le Pathétique & le Sublime ne vont jaque d'avec le mais l'un sans l'autre. Une composition peut être très pathétique sans être sublime. Telles sont celles, où l'on introduit des affections qui n'ont rien de grand, qui ont même quelque chose de bas, comme sont la tristesse & l'affliction des Deserteurs qu'a retracés Calot dans ses Nisseres de la guerre; la douleur de ces Gueux à qui Teniers fait arracher les dents. ou panser les plaies; la peur & la colere ignoble de ces Joueurs frippons, dont le Valeniin a souvent tracé les querelles.

> D'autre part une composition peut être sublime sans qu'il y entre aucune passion bien vive, aucun pathétique; Tels sont les sujets de pur spectacle;

DE PEINTURE. 157 la Pompe triomphale de Constantin,

celle de Mardochée conduit par Aman, les courses des jeux Olimpi-

ques, les Apotheoses, &c.

Mais s'il est décidé que le Pathétique peut être indépendant du Sublime, & le Sublime du Pathétique, il n'est pas moins constant que celuici contribue infiniment à relever l'autre. On n'est jamais plus s'ir de fixer l'admiration que lorsqu'on réussit à émouvoir le cœur. Les pathons qui passent dans l'esprit par la voie des yeux, & qui par la route de l'esprit se communiquent à l'ame, font de très-vives impressions (a). Que l'on supprime du chef-d'œuvre de Raphuel, (son tableau de la Transfiguration,) de celui de Daniel de Volterre (sa. Descente de Croix ,) de celui du Dominiquin (son Saint Jérône,) les expressions vraies & pathétiques qui y sont repandues, on fait éclipser le sublime que ces beautés exquises y jettent, & qui conduiront ces ouvrages à l'immortalité la mieux méritée.

Nº. 70.

Le Sublime Les différens genres de peintures; peut entrer Histoire, Fable, Portraits, Pastora-dans les susimples.

(a) Long. ch. VII.

les, simples Paysages, sont susceptibles d'une composition & de traits fublimes. C'est le caractere qui domine dans le fameux paysage du Titien, représentant le Martyre de Saint Pierre, Religieux Dominiquain; dans celui du Rubens, où éclate la Foudre; dans presque tous ceux du Poussin, & spécialement dans celui qu'on nomme communément l'Arcadie. Au milieu de cette riche contrée paroît le Tombeau d'une jeune fille, morte à la fleur de son age. Sa statue y est couchée dessus, à la maniere antique, on lit à côté cette inscription : Ét in Arcadia ego: Je vivois cependant en Arcadie. Deux jeunes bergeres parées de guirlandes de fleurs, paroissent étonnées de trouver un objet si triste dans des lieux si riants. Elles s'en occupent avec deux jeunes bergers. On croit entendre & l'on partage les réflexions que ces personnages font ensemble sur la mort qui n'épargne, ni la Jeunesse, ni la Beauté, & cont re laquelle on ne trouve point d'asyle au sein même des plus heureux climats.

· Cet ouvrage du Poussin dévoile une autre maxime; sçavoir que le subli-

DE PEINTURE. 159 me n'est point incompatible avec une noble simplicité. De même que souvent la beauté est d'autant plus piquante, qu'elle n'a que de simples attraits pour toute parure; il est des traits d'autant plus sublimes, qu'ils font simplement rendus. C'est alors la simplicité qui releve, pour ainsi

dire, la grandeur de la pensée:

Telle qu'une Bergere au plus beau jour de fête De superbes rubis ne pare point sa tête, Et sans mêler à l'or l'éclat des diamans Cueille en un champ voisin ses plus beaux ornemens a)

L'Helene du Guide, la Galathée de Raphaël, sa Ste. Famille, les Sacremens du Poussin, la Ste. Agnès du Flamand, la Dame Romaine de le Gros, & généralement tous les chefsd'œuvres de l'Antique portent le sceau de ce Sublime, qu'une noble simplicité a imprimé sur eux.

Inutilement nous occuperions-nous Moyens de des caracteres du Sublime pirrores-parvenir au Sublime. que, si ce n'étoit point un Art, & qu'on ne pût en donner des préceptes. Il est trois moyens d'y parvenir. Eviter les défauts qui écartent du Su-

Nº. 71.

⁽a) Despr. Art Poët, II. chant vers 1.

blime; apprendre de bonne heure à discerner le Sublime dans les ouvrages des grands Maîtres; réunir, le plus qu'on peut, les qualités qui conduisent au Sublime.

Nº. 72.

Défauts qui écartent du Sublime.

L'Enslure est le premier défaut, & celui contre lequel on doit d'autant plus se précautionner, qu'il semble approcher davantage du grand & du Sublime (a). Représenter toutes les puissances de l'Enfer, favorisant Pluton dans l'Enlevement de Proserpine; ou Eole dechaînant les Aquilons, dans le dessein de fournir à Pan le souffle nécessaire, pour inftruire Apollon à jouer de la flûte, ce seroit mettre au jour des idées boursoufflées & non sublimes. Desfiner un Adonis, un Endimion, une Venus, une Diane avec des contours gigantesques; ou peindre le tendre lever de l'Aurore avec des effets de clair-obscur bruns, vigoureux & petillans, ce seroit tomber dans des exagérations, qui loin d'élever un ouvrage au grand & au Sublime, y répandroient un vernis d'inconséquence & de puérilité.

Le défaut contraire qu'on ne doit

(a) Long. ch. 11.

pas éviter avec moins d'attention, est celui qui conduit à la sécheresse, au stile bas & ignoble. Souvent pour s'attacher au simple & au naturel, on donne dans le maigre & dans le mefquin. Tels font ceux qui n'osent donner des aîles à Saturne, ou qui font pleurer Junon & Minerve de la préférence que Paris donne à leur rivale. Tels sont encore ceux, qui maîtres de traiter un sujet de l'histoire de Saul & de l'Iliade, peignent le Roi d'Ifraël surpris par David dans les déserts d'Engaddi (a), & Achille embrochant le dos d'un cochon, tandis que Patrocle met la marmitte au feu, pour taiter Ulisse, Ajax & Phanix.

Un troisieme défaut opposé au Sublime, est de s'écarter des bornes préscrites à l'imagination par la justesse du jugement, & de se laisser emporter à l'excès, lorsque le trait d'Histoire ne demande qu'un Enthousiasme modéré. On doit distinguer les mouvemens vifs & animés de Psiché d'avec les emportemens de Medée, la noble colere de Pyrrus d'avec les sureurs de Roland. Il est aussi dan-

⁽a) I. Liv. des Rois ch. XXIV.

gereux de passer le but, que de man-

quer de l'atteindre.

Apprendre de bonne heure à difcerner le Sublime dans les ouvrages d'autrui, est un second moyen d'y parvenir soi-même. Il est vrai qu'il ne faut gueres moins de délicatesse d'esprit pour sentir le beau que pour le produire; c'est en traçant ici les moyens de le connoître, que nous mettrons l'Artiste à portée de l'intro-

duire dans ses compositions.

Nous l'avons déja prevenu. Qu'il se donne bien de garde de prendre pour sublime ce qui n'a dans un tableau ou dans un bas-relief qu'une apparence de grandeur, ou une grandeur physique qui ne dit mot ! Quand le projet de Dinocrate auroit eu lieu, quand le Mont Athos auroit été transformé en la figure d'Alexandre, qu'en eut-il réfulté? Une grandeur énorme qui n'eût rien eu de merveilleux, & qui eût même pû être l'ouvrage d'un génie médiocre. Un fil, un simple fil ingénieusement distribué entre les mains des Parques, présente une grandeur, une sublimité bien plus frappante, que cette figure plus que

DE PEINTURE. 183

colossale. Qu'avec un pinceau vraiement sublime, Virgile a peint le Mont Atlas fous la figure d'un vieillard, qui soutient l'Empirée & qui est courbé sous ce fardeau! Son dos est blanchi de neiges. De sa bouche', environnée d'une barbe hérissée de glaçons, fortent des sources, qui bientôt forment des torrens, & qui inondent les campagnes. Il est entouré de brouillards, & battu des vents & des tempêtes. Ces deux exemples constatent sensiblement les différences du vrai beau, & de ce qui n'en a que la fausse apparence.

L'indice le plus sûr de la sublimité Comment d'un ouvrage est, lorsqu'il frappe sen- juger du susiblement l'Artiste & le Connoisseur; Tableau. & quand après avoir excité en eux un certain enthousiasme, il leur laisse dans l'esprit une idée au-dessus de ce qu'ils y ont vu. S'il ne leur imprime point un sentiment élevé, le spectacle n'a été que pour leurs yeux; c'est tout au plus une belle machine destituée de son principal ressort.

L'ouvrage plaît-il universellement, quoiqu'il ne soit pas également soutenu dans toutes ses parties? C'est une marque assurée de sa sublimité.

Nº. 73.

Les plus belles idées de Corneille se trouvent quelque sois à côté de pensées très soibles. Les premieres enlevent l'admiration, malgré le voisinage des secondes, qui souvent con-

courent à les faire valoir.

Si l'ouvrage fournir de solides instructions aux Artistes; si pour y puiser des principes les gens à talens l'étudient, & en retirent de salutaires avantages, n'en doutons point, il est marqué au coin du Sublime. Concevroit-on qu'une pareille déférence pût n'être que le fruit d'une

fausse prévention?

Enfin la marque la plus certaine de la sublimité d'une production de génie, est le sceau que la Postérité met à l'approbation générale. Combien de tableaux qui ont été admirés de leur tems, parce qu'ils renferment de belles parties, & qui ne sont plus recherchés aujourd'hui, tandis que d'autres ouvrages faits dans le même tems conservent encore de nos jours toute leur réputation primitive. Parmi tant de belles figures, qui ornent les jardins de Versailles, des Thuileries, de Paris & des environs, celles de Girardon, de Puget,

DE PEINTURE. 165

de Coyzevox, des Coustous, de le Pautre & de quelques autres grands Maitres rendront seules à jamais ces noms célébres. Quelle pourroit être la raison de cette préférence? sinon parce que les beautés qui soutiennent pendant un demi-siecle le crédit d'un ouvrage, ne suffisent pas pour l'immortaliser. Il ne doit la perpétuité de sa réputation qu'au Sublime, qui attire victorieusement les éloges de tous les siécles.

Pour être à portée de réunir les qualités qui conduitent au Sublime, sublime pitil faut les chercher dans les sources de ce même sublime; & c'est le troisiéme moyen d'y parvenir & de l'introduire dans les productions de l'Art.

La premiere source du Sublime est une élevation d'esprit, qui nous fait heureusement penser, choisir & exécuter nos idées (a). Quoique ce soit là plûtôt un don du ciel qu'une qualité d'esprit acquise, on peut néanmoins s'y exciter quand on ne l'a pas naturellement; & la perfectionner, quand on ne l'a reçue que dans un dégré médiocre.

Le principal secret pour y réussir

(a) Long: ch. vi. & vii.

Nº. 74.

est de faire des efforts constans, & de s'acoutumer de bonne heure à tenir son cœur & son esprit, pour ainsi dire, enslés d'une noble fierté. La fréquentation de la bonne compagnie, celle des personnes sçavantes, la lecture des bons Auteurs, des belles tragédies contribuent à former, à nourrir cette élevation d'esprit, qui est en même-tems & l'image de la grandeur d'ame, & la source des idées nobles & sublimes.

Qu'à cette attention l'Artiste joigne celle d'emprunter dans son cabinet le caractère des Heros, dont il retrace les actions mémorables! Que semblable aux Thevenards, aux Barons, qui entroient si bien dans l'esprit héroique des Princes, dont ils jouoient les rôles, il se transforme en Mitridate, en Auguste, en Pyrrhus! Il ensantera des idées convenables à ces personnages.

La seconde source du Sublime est une certaine véhémence de génie, qui nous porte à rendre un sujet d'une maniere touchante, & propre à émouvoir le Spectateur. Introduire les deux Larrons dans le crucifiement du Sauveur, est une idée bien com; mune & bien simple; on peut la rendre sublime, en représentant l'un d'eux élevant vers l'Homme - Dieu des regards de consiance, & subissant avec résignation la peine dûe à ses crimes; tandis que l'autre soulevé sur son gibet, & livré aux plus vives convulsions, arrache avec violence un de ses pieds au clou qui l'enchaînoit, & qu'il laisse chargé de ses dépouilles sanglantes. Pensée sublime que Rubens a insérée dans le Tableau du maître-autel des Récolets d'Anvers!

Une application constante de détail, & une exécution précieuse, peuvent être mises au nombre des marques aussi bien que des sources du Sublime. Telle est la Magdelaine de le Brun, la Dejanire du Guide, le S.

Michel de Raphaël, &c.

La quatriéme fource du sublime est dans le choix des Auteurs, qui ont écrit d'une maniere également noble, énergique, pittoresque. Homere & Milton ont peint dans le stile le plus sublime. Quelles idées ne donne pas le Poëte Grec dans la description d'une tempête! Neptune en

courroux ébranle les fondemens de la Terre & fouleve l'Empire des Mers d'un coup de son trident. Les Autans furieux déchaînés autour de lui, appellent à leur secours la foudre, les orages. Le tonnerre gronde, les abîmes font entr'ouverts, les ondes brisent contre le roc des vagues écumantes, toute la Nature est dans un défordre effrayant, l'Océan même bouillonne du feu des Enfers.

Le Poëte Anglais ne peint pas avec moins d'élévation & de force l'Homme-Dieu, armé pour chasser du ciel les Anges rebelles. Monté sur le char lumineux de son Pere, le Fils plus rapide qu'un ouragan, fend les airs sur les aîles des Chérubins. Les traits de colere qui sortent de ses yeux, rendent son aspect insoutenable. La terreur le précéde; une gerbe de tonnerres vomit des flammes & des foudres contre les Esprits apostats. Ceux - ci perdent courage, laissent tomber leurs lances & leurs javelots; ils succombent sous les traits du Toutpuissant. A-t-il triomphé? Il foule aux pieds ses ennemis terrassés. La Victoire étendant ses aîles d'Aigle,

DE PEINTURE. 169

les couvre des ombres de la Mort, & plane à côté du Vainqueur formidable. Un tourbillon de fumée & de flammes darde une clarté éblouissante, qui aveugle, dévore les Rebelles, & les précipite au fond de l'abîme infernal.

Nous scavons qu'il est dans ces recits des circonstances qui ne sçauroient se rendre en peinture, & qu'il en est d'autres sous lesquelles succomberoient la force du pinceau & la magie de la couleur; mais il n'est point inutile d'échauffer l'imagination, & d'élever le génie par de pareilles lectures. Les avantages qui en résultent sont trop intéressans, pour négliger les moyens de les mettre à profit.

Une des principales sources du Sublime est l'étude des grands-Maîtres, & l'émulation de marcher sur leurs traces, de les atteindre, & même s'il se peut, de les surpasser (a). C'est le but qu'un Artiste ne doit jamais perdre de vûe. Leurs chefs-d'œuvres sont des fources bienfaisantes, d'où s'élevent d'heureuses vapeurs, qui échauf-

⁽a) Long. ch. x1.

fent le génie. On est, pour ainsi dire, transporté par leur enthousiasme. Telle la Prêtresse d'Apollon étoit saisse d'une sainte sureur, lorsqu'elle montoit sur le Trepied sacré. La divine vapeur exalant une vertu sublime, l'agitoit & lui inspiroit, dit-on, des Oracles.

C'est un grand motif d'émulation pour un favori d'Apelle, de penser que les grands-Maîtres qu'il étudie, qu'il tâche d'imiter, vont être ses juges, & que c'est à leur Tribunal que ses ouvrages seront évalués. Mais la plus forte considération qui doit l'engager à prétendre au Sublime; c'est le jugement que la Postérité portera de ses productions (a). Si en les envisageant sous ce point de vue, il désespere de rien faire qui lui survive, sa timidité enchaînera ses Talens. Qu'il se livre donc aux sentimens qu'inspire une noble hardiesse! Qu'il ne se contente pas de travailler pour ses contemporains, qu'il travaille pour les siécles à venir! Cette idée l'encouragera à redoubler ses ef-

⁽a) Long, ch. XII,

forts pour atteindre, s'il est possible, au faîte de la perfection. C'est dans cet esprit qu'un grand Peintre de l'Antiquité (a) se faisoit gloire d'avouer, qu'il travailloit long-tems ses ouvrages: Je veux, disoit-il, qu'ils parviennent aux Ages les plus reculés.

(a) Zeunis d'Heraclèe.

TROISIÉME PARTIE.

COLORIS.

Nº. 75. Objet du Coloris.

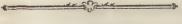
LA science du Coloris consiste à imiter les couleurs naturelles des objets que l'on peint, & à donner aux artificielles le ton & l'effet le plus avantageux pour tromper agréablement la vûe. Cette partie de la Peinture en est l'effence & la perfection. C'est elle qui anime la toile & qui forme cette magie pittoresque capable d'en imposer même aux yeux du Connoisseur.

Nº. 76.

Connoissances qu'il exi-

Mais comment parvenir à cet artifice, si l'on n'a d'abord une idée générale des principes du Coloris; si passant ensuite à des recherches particulieres on ne connoît le dissérent caractère des couleurs pour les combiner avec succes, leur emploi pour atteindre à l'harmonie par une manœuvre distinguée, l'intelligence

DE PEINTURE. 173 avec laquelle on doit en ménager les dégradations pour réussir à bien colorier; enfin si l'on ne fait des études raisonnées d'après les sçavantes productions où cette partie de la Peinture est écrite avec des pinceaux éloquens.

ARTICLE I.

IDEE GENERALE DES PRINCIPES DU COLORIS.

E Coloris peut être envisagé relativement au tout-ensemble d'un Ta-pests sous lesbleau ou relativement à ses détails envisager le particuliers. Sous le premier aspect il dépend d'une conduite de tons qui liés ou opposés entr'eux, & dégradés par de justes nuances toujours relatives aux plans des objets, forment un tout-ensemble plein de graces, de force & d'harmonie; le charme des yeux. Regardons-nous le Coloris fous l'autre point de vûe? Il consiste dans l'union des teintes variées & ménagées pour former l'arrondissement des corps. On distingue les princi-H iij

Nº. 77.

Divers afquels on peut

pales teintes en cinq nuances; le premier clair, la couleur propre ou locale, les demi-teintes, les ombres & les reflets. Nous fous-entendons ici les passages de couleur, les teintes intermédiaires qui lient les clairs avec les demi-teintes & les demi-teintes avec les bruns.

Nº. 78.

Conduite des tons.

La conduite des tons pour l'effet d'un tout-ensemble n'est pas différente de celle que l'on doit tenir pour l'arrondissement d'une seule sigure. Il faut dans l'une & dans l'autre circonstance avoir attention de menager une masse de lumiere & de couleurs qui soit dominante; la soutenir par des lumieres secondes & par des tons subordonnés qui se fassent valoir réciproquement; la rappeller par des échos qui réveillent les masses, & l'assortir avec des demiteintes & des ombres dégradées, jusqu'au parfait arrondissement de tous les objets de détail. Cette conduite appliquée au tout-ensemble & ménagée avec génie & avec discernement, portera l'ouvrage à ce beau dégré d'intelligence & de coloris que le grand Peintre se propose. Le premier ton d'un Tableau est arbitraire

DE PEINTURE. 176 mais il décide de tous les autres, comme le ton du premier violon d'un concert régle le ton de toutes les voix & de tous les instrumens. Cette premiere nuance est dépendante de toutes celles qui l'environnent; elle n'a d'autre valeur que celle que lui prêtent les contrastes qu'on sui oppose. Un ton très-simple sur la palette, s'il est bien menagé, peut devenir très-beau, très-riche, très-piquant, très-harmonieux. C'est alors le ton vrai de la Nature. Une couleur très-brillante par elle-même peut, par la manœuvre d'un Artiste qui ignore la magie des tons, devenir très-lourde, très-sale, très-discordante, si elle n'est employée avec

un ménagement raisonné. Que le ton général du Tableau soit Tons de couvarié suivant le local des sujets. Ceux leur convequi se passent dans l'empire des Airs sujets. auront un ton léger, suave, lumineux; tel doit être ordinairement le

coloris de tous les Plafonds.

Les sujets dont la scene se passe sur la Terre seront traités d'un ton convenable, non-seulement aux divers climats, mais encore au théâtre particulier de l'action. Les traits de H iv

Nº. 79:

l'Histoire Orientale seront peints d'un ton plus chaud, plus coloré que ceux qui se passent dans les climats du Septentrion. Dans l'un & l'autre pays les événemens arrivés en pleine campagne seront rendus par des nuances plus éclatantes, plus vagues, & moins sieres que ceux dont la scene est placée dans les Temples, dans les Palais.

On donnera un ton vague, frais & verdâtre aux sujets qui se passent sur les Eaux. Les réverbérations de couleurs y seront fréquentes & répandront autour des figures un transparent agréable, sans nuire à leur solidité. Exceptons le sujet du Déluge & ses pareils. Celui du Poussin n'est si admirable que parce qu'il a ce ton triste & sçavamment sale que produisoit le mêlange de la terre consondue avec les eaux du Ciel dans cette unique catastrophe.

Une couleur ardente, des teintes rougeâtres, des nuances enfumées conviennent aux événemens qui se passent dans les Enfers. Le ton général de ces sortes de Tableaux doit être sombre. Les lumieres y seront aigues & n'y brilleront que par échap-

DE PEINTURE. 177

pées; des ombres larges & amorties, des reslets ternes quoique colorés, ne laisseront appercevoir qu'une clar-

té triste & funébre.

Les tons de couleur sont variés à l'infini. Les nuances sont différentes dans les chairs des hommes, des femmes, des enfans; soit qu'on compare les uns aux autres, foit qu'on les envisage par rapport à chacun d'eux. La variété de leurs tons doit concourir par des passages très-doux à former une teinte générale. Les objets inanimés, drapperies, métaux, ciels, ont aussi leurs nuances diverses; mais leur ton général peut être formé par des passages plus sensibles. Il est même de certaines exagérations de tons, qui loin d'être vicieuses deviennent ragoutantes, lorsqu'on en fait usage à l'égard des animaux, du paysage, de l'architecture, ou à l'égard des oppositions dans lesquelles on les présente.

Quelque légeres que soient les différences du ton de deux objets, elles seront très-sensibles si elles sont traitées par grandes masses. Ne sont-elles présentées que par petites parties? elles n'ont point de valeur; l'œil ne Nº. 80.

Variété de

les apperçoit pas. Il faut néanmoins éviter de trop étendre une masse de couleur qui seroit d'un ton brillant & qui pourroit nuire à l'équilibre des nuances. On doit, autant qu'il est possible, conserver entr'elles un juste balancement.

Nº. 81.

Divers ufages des tons ou des couleurs.

Les couleurs claires qui ont du rapport dans leurs nuances doivent être employées à former les grandes masses de lumiere. Les couleurs sour-des qui différent de ton seront destinées aux parties de demi-teinte, & à former les passages ou les liaisons d'un ton à l'autre. Les couleurs vigoureuses qui sont totalement opposées, quoique brunes, serviront à établir les masses d'ombres & à menager les contrastes dans ces masses.

Chaque corps solide doit tenir sa masse de couleur sur son sond. Qu'il en soit détaché d'une maniere plus ou moins prononcée, à proportion qu'on veut le faire saillir de la toile, ou l'éloigner plus ou moins de l'œil du Spectateur. La vivacité du ton, le volume de l'objet, & le caractere des travaux coucourent également à produire ces effets.

Il n'est point de couleur assez bru-

DE PEINTURE. 179 ne, qui ne puisse entrer dans l'assaisonnement d'une masse de lumiere. Le noir même reçoit des tons lumineux dans sa partie éclairée. Il a ses clairs comme le blanc a ses ombres. Il suffit que ces clairs soient subordonnés à ceux des objets avec lesquels ils font contraste. De même les ombres des étoffes claires, introduites pour jetter du ragoût dans une masse obscure, ne doivent présenter que des vigueurs subordonnées à celles de la masse qu'elles réveillent, & n'y prendre en général qu'un parti de reflers.

Assez ordinairement les tons les plus bruns doivent être placés hors des chairs, sur - tout de celles que l'on veut rendre délicates. C'étoit l'usage de Rubens; C'étoit le principe du Correge. Paul - Veronese & le Titien peignoient les ombres des carnations de teintes solides & même vigoureuses; mais ils leur opposoient des fonds plus vigoureux encore, lls les en détachoient ou par le ton propre, ou par les bruns qu'ils souilloient au-dessous des parties, qu'aucune lueur ne pouvoit resset.

Tous les effets de la Nature ne sont couleurs.

pas avantageux à faisir, quelque vrais qu'ils puissent être. On doit mettre à profit les principes de l'Art, & sçavoir corriger par les loix de l'intelligence, les uniformités de tons que présente quelquesois le spectacle des cieux. On ne doit pas moins éviter ces grandes masses sans dégradations qu'on voit en pleine campagne, & tous les partis qui ne peuvent être rendus que difficilement sur la toile & dont les effets n'ont rien de piquant. Peindre la Nature fans choix, comme un Eleve de Teniers dessineroit un Apollon d'après un Paysan d'Anvers, c'est faire des tableaux peu capables d'attirer les suffrages des Connoisseurs.

Il faut varier les effets des couleurs comme ceux de la lumiere; opposer aux objets qui se détachent en clair sur un fond brun, des objets qui se détachent en brun sur un sond clair; mettre successivement des sigures colorées en contraste avec des corps livides ou grisâtres, & ménager alternativement les oppositions des grouppes, peints sous des nuances sourdes & vigoureuses, avec d'autres grouppes traités d'un ton brillant & argentin.

DE PEINTURE. 181

Les fonds grisatres sont en général les plus favorables aux effets de couleur; mais il faut les varier de nuances. Les gris ont, comme tous les autres tons, leur clair, leurs demi-teintes, leurs ombres. Ils ont même leur gris & leurs tons colorés. Ces modifications diverses ne doivent néanmoins présenter qu'une masse trèssimple, dont les variétés ne nuisent en aucune maniere aux objets, à qui la masse serve.

L'effet exige aussi quelquesois qu'on introduise des tons colorés dans les lointains. Il est alors important de leur ménager des oppositions qui les tiennent à leur place. De même qu'un terrein clair, opposé à une sorêt obscure, l'enchaîne dans l'éloignement, & qu'une ombre vigoureuse fait suir un Temple lumineux; une masse de couleur grisatre arrête dans le sond du tableau une architecture colorée, & un objet coloré sixe dans l'éloignement des montagnes grisatres.

Les partis de demi-teinte opposés à des fonds clairs, contribuent infiniment à l'effet d'une machine pit-toresque. Ils concourent au mouve-

ment des objets, au brillant des lumieres, & au repos de l'œil. On peut
les former par l'artifice des couleurs,
ou par celui des privations du jour.
Dans la premiere circonftance, la
lueur peut éclairer les corps; mais
les effets doivent être fort doux pour
ne point altérer la masse; au lieu que
dans l'autre les figures doivent être
éclairées de restets, & d'une clarté
contraire à celle du jour naturel,
puisqu'elles sont censées dans une
masse privée de lumiere.

Si au défaut du jour naturel, on est obligé d'éclairer les objets d'une lumiere artificielle, elle portera sur eux des essets d'autant plus piquans, & ils en emprunteront d'autant plus ou d'autant moins la teinte rougeâtre ou argentine, qu'ils en seront plus ou moins voisins, & que la clarté tombera sur eux par une progres-

sion plus ou moins directe.

Tous les effets, toutes les couleurs disparoissent dès que la lumiere cesse d'éclairer les corps; dans les sujets de nuit, à peine distingue-t-on les nuances des objets dans les endroits ou la clarté artificielle les dévoile. Les ombres y seront larges, sourdes

DE PEINTURE. 183

& mattes, les reflets n'y seront que foiblement apperçus, & les lumieres resserrées, piquantes & aiguës n'y seront distribuées que par des écha-

pées & par des échos.

Quel que soit le principe qui colore les objets, quelque conduite que l'on observe pour leur donner le ton convenable, de quelque variété de nuances qu'on les enrichisse, & de quelle maniere qu'on en ménage les essets, on ne doit jamais oublier que l'Harmonie seule peut leur prêter la couleur de la Nature.

Nº. 83. Harmonie

La nature est susceptible de toute forte de couleurs, ainsi que de toute des couleurs. sorte de formes. Elle réunit les nuances les plus antipathiques & les plus bisarres. Le chef-d'œuvre de l'Art consiste à mettre en harmonie celles qui paroissent les moins liées d'amitié. Ce résultat est l'effet de la participation des lumieres, de la modification des demi-teintes, de la rupture des ombres & de la justesse des reflets.

Un moyen infaillible de mettre les couleurs en harmonie, est de n'associer que celles qui sont douces & sympathiques. Est - on forcé par la nature du sujet d'en introduire qui soient d'un autre caractere? Il faur les groupper & les acoster, de maniere qu'elles se mirent les unes dans les autres; les disposer de saçon que la lumiere ne prête qu'une même nuance aux premiers clairs, & que leurs ombres ne présentent qu'une masse uniforme, dans laquelle néanmoins on entrevoye le ton propre de

chaque objet.

A l'harmonie des couleurs on joindra le rapport qu'elles doivent avoir avec l'expression du sujet. Un trait d'Histoire capable d'inspirer la consternation exige des nuances, en quelque sorte monotones, tristes, & qui affectent l'ame plutôt que les sens. Un événement qui retrace l'allegrefse, est susceptible de teintes brillantes, variées, dont l'éclat & la diversité frappent les yeux plûtôt que le cœur. Dans l'une & l'autre circonstance on peut réveiller l'harmonie par des tons accidentels, qui, dissonnans en apparence, servent à la rendre plus singuliere & plus frappante. Tel le Musicien intelligent réveille un Monologue patéthique, ou un air de caractere par des dissonDE PEINTURE: 185 nances, qui rendent l'un plus expressif & l'autre plus agréable.

Pour diriger l'harmonie au dégré de la perfection possible, il faut mettre de la conformité entre le caractere de la manœuvre & celui de la couleur. Un personnage rustique, dont les carnations d'un ton hâlé & grossier, seroient peintes d'un stile agréable & moëleux; une jeune Nymphe, dont les chairs fraîches & vermeilles seroient traitées d'un pinceau maussade & heurté, présenteroient l'un & l'autre un faire qui n'est point en harmonie avec la couleur.

Un beau Coloris est le résultat d'une belle saçon de peindre. La maniere la plus séduisante & la plus estimable, est de peindre à pleine couleur, en portant toujours teinte sur teinte, en noyant les tournans dans les sonds, en conduisant le pinceau du sens des chairs & des muscles. C'est un moyen d'imiter l'épiderme de la Nature. Le moyen d'en imiter les sinesses est de placer les plus beaux tons, les demi-teintes les plus frasches, les ombres les plus colorées & les plus brillans restets dans les parties les plus lumineuses. Ce n'est pas

N°. 84. Bien peindre. tout, il faut y répandre les teintes vierges, les touches pures, y placer artistement de certaines épaisseurs de couleur sur les endroits les plus saillans; on donne ainsi le relief aux objets. On acheve l'ouvrage en affoiblissant les travaux dans les parties suyantes, en n'y glissant qu'une couleur legere qui couvre à peine la toile, & en les enrichissant de tons rompus qui participent à des nuances voisines.

Nº. 85.

Manœuvre variée fuivant le caractere des figures.

A cette pratique il faut joindre un maniement d'outil convenable au caractere de toutes les figures. Les chairs des Femmes feront traitées d'un pinceau moëleux, arrondi, avec des teintes fraîches & lumineuses. Leurs chairs délicates prenant aisément l'impression des corps voisins, recevront de très-beaux reslets, surtout quand ils seront produits par les carnations même; leurs demi-teintes seront légeres, brillantes; leurs ombres vagues, quoique solides, & douces quoique colorées.

On doit donner aux Enfans des carnations tendrement colorées & arrondies d'un pinceau flou. Leurs extrémités seront d'une teinte sanguine. Les divers plis de chair que la Nature a placés à l'endroit de la jointure de leurs membres, les petits creux dont elle a embelli les parties charnues de leur corps délicat, authorifent les touches fréquentes, moëleufes & fensibles, qui caractérisent leur fouplesse & les graces de tous leurs mouvemens.

Les Adolescens seront d'une teinte plus décidée. Leurs carnations seront formées d'un pinceau plus serme, plus uni, & leurs extrémités suavement colorées releveront l'éclat des reluisans, que la solidité de leurs chairs

place sur toutes les convexités.

Dans l'âge viril, les Hommes ont
un ton de couleur mâle. Il convient

de leur donner des carnations fraîches, des demi - teintes sensibles & des ombres colorées. Que leur tête, leur estomac, leurs genoux, leurs mains, leurs pieds soient d'une nuance roussâtre! Que les restets de toutes ces parties se ressent de l'abondance du sang qui y circule!

A l'égard des Personnages d'un âge plus mur, & approchant de la vieillesse, on doit user de teintes bafannées. Les extrémités seront moins

fanguines, & plus ressemblantes au ton du reste du corps. A cet âge toutes les parties commencent à perdre leur solidité, & les muscles leur force. On doit traiter les carnations d'un pinceau moins arrondi, & d'une touche plus heurtée. Les clairs en seront moins brillans, les demi-teintes plus grisâtres, les ombres plus uniformes. Sur les parties lumineuses les plus saillantes, la brosse peut laisser des épaisseurs de couleur, après qu'elle aura modérément sondu les

teintes des autres parties.

La couleur flétrie, la peau séche, les muscles décharnés de l'âge décrépit, exigent un autre ton & un autre manœuvre. C'est d'une teinte livide, avec un pinceau quarrément traîné du sens des formes arides & des plis de la chair, qu'on retracera les carnations d'un Vieillard. Des touches lâchées avec une adroite nonchalance, des reluisans heurtés avec une sorte d'humeur & de brusquerie, annonceront le tiraillement des nerfs & le décharnement des os. Il faut néanmoins voiler, autant qu'il est possible, & ne point mettre dans une trop grande évidence tous les

DE PEINTURE. 189 dégoûts qui suivent l'aspect de la

décrépitude.

Quoique la belle manœuvre soit essentielle à la perfection d'un ouvrage de Peinture, elle ne doit point être portée toujours, ni partout au même dégré. Il y a beaucoup d'art à facrifier à propos celle des objets accefsoires, pour relever celle des objets plus importans. C'est un ménagement judicieux, suggéré par l'intelligence, étayé par la faine raison, & justifié par l'expérience.

Au reste ces principes généraux du Nécessité de Coloris, que nous allons plus ample- bien desliner ment développer par des traits parti- peindre. culiers, ne seront véritablement utiles aux jeunes Artistes que lorsqu'ils se feront familiarisés avec les solides

maximes du Dessein.

Peindre n'est autre chose que dessiner, c'est-à-dire, donner à chaque forme le ton qui lui convient; or, peut-on donner une nuance convenable à une partie dont on ne sait pas fixer le contour? Le mérite du Peintre est toujours relatif au savoir du Dessinateur. Celui qui est sûr de ses formes, place ses couleurs justes; conduit son pinceau du sens de la Nº. 86.

partie dont il a le trait présent à ses yeux, ne travaille ses teintes que pour les fondre; il en conserve toute la fraîcheur, & prête à sa manœuvre toute la facilité de l'Art & tout le vrai de la Nature. Il imprime le moëleux & la force, la rondeur & les meplats, la souplesse & la fierté, là où l'indication du vrai & l'intérêt de son ouvrage l'exigent; sans être, ni arrêté par l'incertitude, ni refroidi par l'ennui, ni découragé par les obftacles. Enfin il se distingue dans cette partie de son Art, qui mérite à ceux qui la possedent avec supériorité, le juste titre de grand Peintre.

ARTICLE II.

Notice des différens caracteres des Couleurs.

ous renfermons sous ce titre nonfeulement les qualités des couleurs; mais encore leurs combinaisons diverses, les différences qu'il y a entre les couleurs propres & les locales, le détail des couleurs réstéchies, des ar-

tificielles, des capitales, des couleurs rompues & de celles qui en dérivent.

La couleur propre est celle qui appartient à chaque corps, & qui le distingue des autres. Tous les objets doivent avoir leur couleur propre; c'est-à-dire, qu'ils doivent être peints du ton caractéristique que la Nature leur donne. Les carnations d'un vieillard, celles d'un jeune homme, celles d'une femme, ont leur couleur propre, ainsi que nous venons de l'observer, comme les drapperies différentes, les ciels, les arbres, les animaux divers, la pierre, les métaux ont les leurs. Le tein du jeune Cephale conviendroit-il à Titon décrépit, quelque frais qu'en le suppose? Les carnations délicates & vermeilles d'Hebbé siéroient - elles à la sexagénaire Timarate (a), quelque embonpoint qu'on lui prête? Le coloris d'Hercule qui étouffe des serpens dans son berceau ne doit pas ressembler à celui de Cupidon, piqué par une abeille. Qu'il s'en faut donc que la couleur propre soit la même

N. 87. Couleur ropre.

dans tous les âges, dans tous les hom-

⁽a) Une des trois Vieilles qui présidoient à l'oracle de Jupiter de Dodone,

mes! Elle varie encore suivant la différence des climats, la situation du corps, la violence des passions, & selon la lumiere qui l'éclaire.

Chaque figure a non-feulement un ton caractéristique, une nuance qui lui est propre, les différentes parties de ses carnations ont aussi des couleurs qui leur sont particulieres. Tous les membres exposés au hale, aux effets d'une transpiration abondante, aux impressions d'une grande chaleur, ou à des froissemens réitérés, ont une teinte propre plus colorée que le reste du corps. Nous observerons dans son tems que ces diverses modifications du ton propre concourent infiniment à la vérité du coloris.

Les réverbérations de deux objets qui se mirent l'un dans l'autre, ou les reflets de plusieurs étoffes grouppées dans une masse de lumiere produisent des nuances plus belles, plus vives que la couleur propre de chaque objet particulier. C'est la Nature qui le démontre.

L'expérience nous apprend aussi, que la couleur propre des objets réels s'affoiblit à nos regards par l'éloigne-

ment.

ment. L'air intermédiaire qui les environne produit cette altération; le ton des objets peints doit donc participer de la nuance acrienne, suivant le plus ou le moins d'enfoncement qu'ils ont dans le tableau. Ainsi, à moins qu'ils ne soient frappés du jour du soleil, ils doivent avoir dans les lointains une teinte qui approche du bleuâtre.

Par la raison du contraire on doit quelquefois exagérer la couleur propre des objets, non-seulement à raison de la proximité du site qu'ils occupent; mais encore relativement à la distance, d'où l'ouvrage doit être regardé. Il faut imiter en cela l'industrie des Acteurs qui ourrent sur le théatre le vermillon de leur teint & l'action de leurs gestes, pour regagner par l'exagération ce que la distance du parterre esface du ton de la Nature & de l'effet des passions.

La couleur propre se nomme aussi locale. couleur locale vis-à-vis des objets qui sont sur les premiers plans du Tableau; parce que le local qu'ils y occupent leur laisse toute la pureté, toute la vigueur du ton propre & caractéristique, que la Nature leur a

Tom. I.

données. A l'égard des corps qui sont représentés sur les seconds sites & dans les lointains, la couleur locale n'est autre chose que la nuance d'emprunt, communiquée par l'air intermédiaire aux objets qu'il environne. Dans ce sens on dit que tel Peintre a parfairement entendu les couleurs locales, c'est-à-dire, qu'il a excellé dans l'art de donner aux carnations, aux étoffes, à l'Architecture, aux païsages la teinte, la force, l'affoibliffement & la dégradation convenables à la place que ces objets occupent dans la Composition. La couleur locale est à bien des égards la perspective des couleurs.

L'imitation de la couleur locale ne dépend pas de l'exactitude à donner aux objets peints le vrai ton, la nuance juste de la nature; elle confiste à faire ensorte qu'ils paroissent l'avoir. Souvent les couleurs artiscielles que l'Artiste forme par la combinaison des capitales, ne sçauroient atteindre à la vérité de celles qui sont dans le naturel. Il ne peut donc les faire valoir que par l'artistice des oppositions, soit en diminuant les unes, soit en exagérant les autres par les

contrastes.

Cet art merveilleux est souvent l'écueil d'un novice; au lieu qu'il est le chef-d'œuvre du jugement des Artistes les plus consommés, quand ils réussissent. Mais comment réussiroiton, si l'on ne joignoit des réflexions continuelles à un sentiment exquis & délicat, qui naît, pour ainsi dire, avec nous, & qui se fortifie par la vue des belles choses? C'est une vraie magie, dont on ne pénétre le fecret qu'à l'aide d'un heureux génie. Cette connoissance mystérieuse paroît avoir été le partage du Titien, de Paul Veronese & de ceux qui doués des mêmes Talens, ont sçu lire & pratiquer comme eux les principes de la vériré.

Comme il est peu de corps qui ne puissent résléchir la lumiere qu'ils recoivent, il est très-important d'associer, autant qu'il est possible, les couleurs qui par leur mêlange ne produisert que des nuances harmonieuses.

Le rejaillissement des rayons, qui emportent avec eux sur le corps qui réfléchies. le reçoit, une couleur empruntée de l'objet qui les renvoye, a des effets divers en couleur & en force, selon

la différence des dégrés d'éclat & de vivacité de lumiere, suivant la matiere, la disposition & suivant la proximité des objets. Les étoffes soyeuses reflettées par de belles carnations ou par des linges, communiqueront & recevront les teintes les plus brillantes. Les corps durs & polis ne seront frappés que du reflet des couleurs rejaillies, sans presque rien communiquer de leur ton propre. De la réverbération de deux objets contigus naîtra la juste nuance qui résulte naturellement du mêlan-

ge de leurs teintes.

Nous devons observer que les réverbérations mutuelles de deux corps produisent dans la masse de lumiere des tons plus vifs & plus beaux que la couleur propre de chaque corps. Les farins, les linges, les drapperies même de couleurs rompues, tous les objets les moins brillans sont susceptibles de ces mêmes effets. La communication des nuances, qu'aucun ton étranger n'altére, leur prête une double force qui en augmente la valeur, comme deux flambeaux réunis doublent l'éclat de la lumiere. Il y a plus : souvent les objets grisâtres qui

ne reçoivent aucun reflet particulier des corps voisins, sont susceptibles de tons roussâtres qui les colorent même dans les ombres. Or, si les reflets des objets grisâtres sont colorés, non-feulement dans les lumieres, mais s'ils sont encore sufceptibles de tons roufsâtres dans les ombres, à quel brillant n'est-on pas en droit de porter les objets colorés par eux-même? Quel éclat ne peut-on pas leur prêter dans les masses lu-

mineules?

Dans deux tons réfléchis, celui de la couleur la plus éclatante communique bien plus de sa nuance qu'il n'en reçoit du ton subordonné. Qu'on jette les yeux sur les tableaux de Rubens, le Peintre qui a le plus sensiblement écrit sur la toile les principes de la couleur, on y appercevra des étoffes jaunes qui prêtent leur ton doré aux plus belles chairs de femmes, sans que celles-ci leur communiquent rien de leurs nuances. L'éclat le plus vif absorbe celui qui l'est moins. Telle la lueur d'un feu, qui se réfléchit sur un corps, lui imprime son ton rougeâtre sans participer en rien des teintes du corps éclairé.

Couleur des lumieres,

Le ton de la lumiere opére le même effet. Il se répand sur tous les quée aux ob- Etres, & leur prête à tous une nuance presque égale. De-là vient ce charme qu'offre le spectacle de l'Univers. C'est d'après ce modéle admirable que plusieurs grands Coloristes ont imaginé l'usage des couleurs changeantes, qui dans les premiers clairs se rapprochent beaucoup du ton du jour qui les frappe directement. Rien ne facilite davantage l'harmonie pittoresque. Ce rapport de nuances dans la partie de la lumiere, y devient aussi essentiel que l'uniformité de teintes dans les masses privées de jour.

Comme c'est de ce rapport de tons dans la lumiere que la couleur de tous les objets tire en partie sa valeur, les demi-teintes leur beauté, & les ombres leur force, il est important d'établir, de décider, de fixer d'abord le caractere, la fource de la lumiere, asin de menager en conséquence les accidens qui doivent en résulter. C'est là une spéculation préliminaire à laquelle on doit porter

une singuliere attention. L'Aurore éclaire-t-elle un Tableau? Qu'on apperçoive sur tous les objets qui entrent dans la composition le ton vermeil & suave des roses! Le Soleil y porte-t-il l'ardeur de ses rayons brûlans? Qu'une couleur chaude & dorée se répande jusqu'au sein des airs! Mais qu'une nuance douce, argentine, soit le ton de tous les objets que l'Astre de la nuit éclaire!

On ne peut pratiquer avec succès ces diverses modifications, si l'on ne connoît la juste valeur des couleurs capitales, le résultat de leurs différentes combinaisons, & le moyen de

les rendre sympathiques.

Les couleurs capitales sont ainsi nommées, parce qu'elles entrent dans la composition de toutes les autres. On en forme les artificielles que nous ne distinguons point des couleurs rompues, puisqu'elles ne se composent les unes & les autres, que du mêlange & de la rupture des couleurs capitales. On comprend sous la dénomination de couleurs capitales, non-seulement celles que la Nature produit & qu'on employe sans mêlange; mais encore celles que l'in-

Nº. 91.

Couleurs

I iv

dustrie forme par des opérations chymiques, ou par tout autre procédé, qu'elle croit utile à la science du Coloris.

L'emploi des couleurs capitales répand assez ordinairement de la crudité dans un ouvrage de peinture, à moins qu'elles ne soient maniées avec des ménagemens infinis. L'afsociation affectée des beaux rouges, des bleux éclitans, des jaunes qui éblouissent, &c. produit rarement de bons effets. Ces couleurs voyantes donnent aux Tableaux un ton de palette, qui ne séduit gueres que le peuple & les demi-Connoi feurs. C'est par l'artifice des couleurs rompues, que tous les grands Coloristes ont porté au dégré le plus séduisant les charmes de la Peinture.

N°. 92. Couleurs Fompues.

En établissant l'usage des couleurs rompues, nous ne prétendons point exclure les couleurs brillantes que l'on peut employer dans les masses de lumiere, pourvû que l'assortiment en soit judicieusement ménagé. Mais dans les masses de demi-teinte, dans celles d'ombre, & sur-tout dans celles de restets, on ne sçauroit faire un meilleur emploi que de se servir

de couleurs rompues. Elles sont assez ordinairement appellées couleurs sans couleur, pour faire entendre qu'on ne doit pas les former de deux teintes entieres, capables de produire une couleur capitale, quoique composée de deux tons rompus l'un par l'autre.

Des différentes combinaisons que l'on fait des Couleurs rompues dérivent les tendres & les fieres. Les premieres ne se forment qu'avec des tons extrêmement amis, propres à imiter la fraîcheur & la légereté des objets naturels. On appelle couleurs fieres celles qui par le mêlange des teintes fortes, colorées, & souvent discordantes entr'elles produisent des nuances vigoureuses. C'est par l'opposition des vagues avec les plus solides qu'on fait valoir la fierté de celles-ci & la suavité des autres. La raison & l'intelligence disent assez, que les couleurs tendres doivent être deftinées pour les plans les plus reculés, & que c'est dans les premiers sites du Tableau que les vigoureuses doivent avoir leur place.

Les couleurs tendres & les fieres tirent leur force & leur douceur de leur propre conftitution ou de leur mêlange: elles tirent ordinairement leur moëleux de la maniere dont on les travaille. On n'arrive à ce stile que par l'art de marier, de noyer les teintes, de les unir si bien ensemble & de les passer les unes dans les autres avec tant de dextérité, avec une intelligence si judicieuse qu'elles ne produssent qu'une nuance générale; le ton de la vérité.

N°. 93. Couleurs traniparen-

Il est des couleurs qu'on nomme Transparentes, parce que lour peu de confistence les empêche de couvrir la toile. Elles sont peu propres à peindre, & servent plus ordinairement à glacer. L'nfage des Glacis n'est gueres convenable dans les Tableaux d'Hiftoire, où il est important que presque tout soit peint à pleine couleur. Cependant comme les glacis peuvent servir à l'union & à l'accord des tons, en laur communiquant une teinte générale qui les rapproche d'amitié & qui prête une sorte de sympathie aux nuances les plus antypathiques, il est des occasions où l'on doit y avoir recours.

On raconte que la Fosse, un des grands Coloristes de l'Ecole Française, peignoit quelquesois des Compo-

sitions en grisaille. Il en glaçoit ensuite toutes les drapperies, ainsi que les objets susceptibles de glacis; il coloroit les carnations avec légereté, & peignoit les ombres de même. Par cet artifice, il répandoit dans ces forres de Tableaux une harmonie exquise. Toutes les couleurs participoient du gris général qui regnoit dessous les glacis & s'unissoient d'une

agréable sympathie.

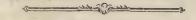
La Sympathie & l'Antypathie des sympathie, couleurs provient vraisemblablement & antypathie des Couleurs. du rapport ou de la différence de leurs qualités. Celles qui sont légeres & acriennes s'unissent d'intimité; les terrestres, dont la pésanteur les empêche de s'allier avec les autres, leur deviennent antypathiques. Les difcussions sur cette matiere appartiennent à la physique expérimentale. Elles sont d'autant plus indifférentes aux Cultivateurs de la Peinture que l'Art sçait ramener au point d'amitié les nuances qui paroissent les plus discordantes entre elles. De même qu'il n'est point de teintes, fussentelles extrêmement douces & amies, à qui un Novice mal-adroit ne communique de l'âcreté en les associant

Nº. 94.

& en les fondant mal; il n'est point de couleurs assez antypathiques que l'Artiste ingénieux ne rapproche d'intimité par le rapport des premiers clairs, par la rupture des demi-teintes, par la modification des ombres & par la participation des reslets.

Entrons dans un Parterre où des fleurs semées au hasard des mains de la Nature offrent mille numces très opposées; nous n'en trouvons aucune qui blesse nos regards. On y voit la Tulippe bigarrée briller à côté de la simple Jonquille; l'outremer du Bluet s'unir au vermillon du Coquelicot. Le Pavot, le Souci, l'Amarante, la Rofe, l'Eillet, le Jasmin produisent par leur association le coup-d'œil le plus agréable. Toutes les couleurs sont amies dans la Nature; le Coloriste intelligent, qui en est l'imitateur, pourroit - il rencontrer des nuances que son Art ne ramene au plaisir, au charme des yeux? Qu'il aye foin de bien peindre les objets, de leur communiquer à propos le ton de la lumiere, de leur conserver la pureté de leur couleur naturelle, de leur donner de belles demi-teintes & des ombres convenables, relativement à la masse

dont ils font partie, de leur prêter des reslets justes, & sur-tout d'employer les teintes avec beaucoup de netteté, de finesse & d'intelligence! Un tout-ensemble agréable & séducteur sera le résultat de ces ménagemens.

ARTICLE III.

EMPLOI & HARMONIE - DES COULEURS.

fans beaux ouvrages ne se sont pas sans beaucoup de peine. L'Artiste seul qui ne se décourage point à l'aspect des obstacles réussit à les surmonter. Aussi rien ne contribue tant à porter un ouvrage à un degré supérieur que le plaisir avec lequel on s'y applique. C est-là, après le Talent, le mobile le plus général & le plus essicace; se complaire dans ses productions, les caresser, être aussi jaloux de les persectionner que l'est une tendre mere de produire sa sille dans le monde avec tous les agrémens de

la beauté; voilà le moyen de faire jouir le Connoisseur du plaisir que I'on a pris en les formant. Cette satisfaction ajoutée à la valeur intrinséque du mérite de l'ouvrage en augmentera la valeur & le prix.

Il est dans l'emploi des couleurs deux choses qu'on doit se rappeller continuellement; l'objet & les

Nº. 95. movens.

Principe de l'Il rmonie des Couleurs.

L'Harmonie est le principal objet qu'on se propose dans l'emploi des couleurs; le moyen que l'on prend pour les employer avec succès est la manœuvre du pinceau à laquelle l'Art les soumet. L'un concerne le bel effet du tout-ensemble; l'autre le beau-

faire des détails.

L'Harmonie de la Nature envifagée relativement à ses couleurs, dérive de la participation des nuances que le soleil communique à tous les objets, qui tantôt se mirent les uns dans les autres, & tantôt se réfléchissent réciproquement les rayons qu'ils reçoivent de l'Astre du jour; de même l'harmonie d'un Tableau consiste dans une scavante communication de tons, opérée par le rapport des couleurs, par l'uniformité des lumieres & par la modification des ombres.

Pour conduire un ouvrage de Peinture à une harmonie parfaite, il faut donc premierement que la plûpart des coulcurs soient liées d'amitié & qu'elles entrent dans la composition les unes des autres; on en excepte à peine celles qui sont destinées à former les plus piquantes oppositions. Secondement, que toutes les lumieres soient à l'unisson relativement aux plans & aux masses dont elles font partie. Les couleurs les plus obfcures & les plus chaires ont entr'elles leur unisson, comme les Basses & les Violons ont le leur dans la musique. Troisiement, que les parties reflettées rejaillissent réciproquement & empruntent les nuances des objets voisins, comme les glaces reçoivent & réverbérent les traits & les couleurs des corps qui lar sont présentés. Quatriémement, que toutes les teintes comprises dans les masses d'ombre soient amorties par la privation de la lumiere à raison du plus ou du moins de vivacité qu'elle a. Qu'à cet égard l'éclat des couleurs locales soit plus ou moins éteint; sans néanmoins que les objets perdent entiérement le ton qui leur est

propre!

Les Echos des couleurs quelquefois répétées & rappellées, toujours diagonalement, contribuent beaucoup à l'harmonie. Ils conduisent adroitement l'œil du Spectateur d'un bout de la toile à l'autre, & lui font sentir le juste équilibre des tons, qui en balançant les divers rapports des mêmes nuances lui procurent les charmes de l'accord & du repos.

Si l'emploi des couleurs fympathiques produit une harmonie douce & séduisante, c'est par l'art des oppositions qu'on la rend vive & agréablement trompeuse. Mais que ces contrastes soient toujours formés par grandes parties! Qu'un grouppe entier de couleurs brunes soit en jeu avec un autre grouppe de couleurs toutes claires, & qu'ils soient liés l'un & l'autre par la médiation d'un troisiéme, formé de couleurs rompues qui présentent une large masse de demi-teinte! A ces divers égards les effets de couleur doivent être dirigés par les mêmes principes que nous

DE PEINTURE. 209 avons établis pour les accidens de lumiere.

Aux oppositions générales, il convient d'en joindre de particulieres pour en relever le piquant. Qu'on emprunte, par exemple, quelques couleurs d'une masse brune pour les introduire dans une masse claire, & quelques nuances de la masse de lumiere pour relever une masse d'obscur! Il en résultera un assaisonnement délicieux & le ragoît du tout-ensemble. Mais dans certe espèce d'échange, il faut éviter que les couleurs d'emprunt percent ou tranchent trop durement avec celles qui leur sont opposées.

Il est également conveneble & d'éviter les dissonnances qui sont nu sibles à l'hurmonie, & de fuir cette uniformité de tons trop monotones qui conduit à la fadeur. Est-on obligé de vôtir quantité de personnages d'étoffes d'une même couleur; tels que sont les habits des Chartreux, ou ceux des Vestales? Qu'on imite l'adresse dont s'est servi Andrea Sachi dans son Tableau si renommé de Saint Romuald, en faisant valoir les blancs par les variétés de leurs tons propres,

gris ou roussâtres, brillans ou salis, suivant le plus ou moins de vetusté qu'on leur suppose! Que l'on joigne à ces variétés de nuances les dissérentes lumieres qu'on peut leur communiquer, les privations auxquelles il est libre de les soumettre, & les divers sonds qu'on est en droit de leur

opposer!

Tous les objets sont-ils d'une teinte brune & colorée? On doit les mettre en contraste avec un fond lumineux. & les traiter dans une intelligence raisonnée. Que la totalité de la machine pittoresque prenne un parti de demi-teinte décidé! Que les objets. éclairés relativement à la diversité des sites, y soient par-tout reflettés! Qu'ils soient sourds sans être noirs! Qu'ils soient réveillés à propos par des clairs, dans les masses opposées aux parties les moins lumineuses, ménagées dans le fond! Que ces réveillons soient néanmoins subordonnés au champ du Tableau, finon par leur degré de clarté, du moins par leur volume! Ils peuvent être aussi vifs que l'architecture frappée du plus grand jour, ou que le Ciel le plus éclatant, pourvû qu'ils ne brillent

que par échappées & par la vivacité

de la couleur propre.

Nº. 96. Emploi des

De ces sages ménagemens naîtront les accidens pittoresques qui concourent au succès d'une harmonie précieuse. Elle est, ainsi que nous l'avons déja insinué, l'objet essentiel que le Favori d'Apelle doit se proposer dans l'emploi des couleurs; mais il n'en retireroit qu'une gloire imparfaite, ou au-dessous du médiocre, s'il ne faisoit usage des moyens de les employer avec grace, avec élégance, avec caractere, & s'il n'ajoutoit au charme d'une harmonie intéressante & flatteuse les attraits d'une sçavante manœuvre & le mérite d'un beau pinceau.

La belle manœuvre renferme la maniere de faire les teintes, celle nœuyre. d'empâter les coulouss, le maniement du pinceau & le stile de la touche. Ces détails constituent l'essentiel de

l'art de peindre.

Une des principales qualités de la belle manœuvre est d'employer les couleurs avec propreté, & cette attention dépend, à quelques égards, des manieres de faire les teintes. On en distingue de deux sortes.

Les teintes se forment ou au bout

du pinceau, en prenant des couleurs capitales les portions convenables au ton que l'on veut employer, ou en arrangeant féparément fur la palette les diverses nuances propres à l'objet que l'on veut peindre. L'usage de l'une & de l'autre de ces manieres est arbitraire. Eh! Qu'importe comment on procéde, pourvû que l'on parvien-

ne à bien opérer!

L'empâtement des couleurs consiste à les coucher successivement sur la toile d'une maniere large, facile & nourrie, deforte qu'elles ne soient point altérées par un frottement trop répété du pinceau. On empâte une tête, en en plaçant les teintes les unes à côté des autres, pour les travailler avec succès, tantôt en les mariant, en les fondant, en les noyant comme a fait le Correge; tantôt en ne faisant que les unir, ainsi que l'a souvent pratiqué Rubens. Plusieurs de ses Tableaux conduits dans ce principe ont encore aujourd'hui tout le brillant, toute la fraîcheur qu'ils reçurent de fa main.

Quelle que foit la maniere dont on peint un Tableau, il doit paroître fait d'une même continuité de travail, d'une même pâte; c'est-à-dire comme s'il avoit été peint en un jour des mêmes couleurs qu'on avoit arrangées le matin sur la palette. Que tous les objets y soient traités, autant qu'il est possible, à plein pinceau! Trop étendre la couleur, fatiguer la toile, altérer les teintes sont des procédés contraires à la belle manœuvre & à l'imitation du vrai.

Le principe de peindre à pleine couleur fouffre néanmoins quelques exceptions. Qui est-ce qui ignore que les tournans, les ombres, les lointains doivent être moins nourris que les clairs? Il suffit pour la légereté de l'ouvrage que dans les endroits qui s'éloignent de la vûe ou qui sont privés de lumiere, la toile soit moins empâtée que dans ceux qui sont plus voisins du Spectateur & qui reçoivent le plus grand éclat du jour.

Le bel empâtement des couleurs consiste à porter toujours teintes sur teintes, à les nourrir en les mêlant, à les incorporer, pour ainsi dire, les unes dans les autres. On les marie alors avec facilité; la fonte en devient moëleuse; le Connoisseur en est saits fait & le Tableau dure long-tems.

Nº. 98. Beau pinceau.

Mais ce succès est l'heureux fruit d'un pinceau facile que l'on promenera hardiment du sens de toutes les parties. Que les teintes soient fondues en travaillant la couleur, d'abord d'un mouvement dentelé, & ensuite en étendant le pinceau fur la totalité de la partie, pour imiter l'épiderme de la Nature!

Tous les corps feront traités felon leur caractere. Ceux qui font légers, délicats, aëriens, exigent un stile facile, spirituel; ceux qui sont solides, rudes, terrestres, doivent être foumis à un Faire mâle, nourri &

habilement heurré.

Dans quelque genre qu'un objet foir rendu, il doit être fini sans être lêché, arrondi sans être mou; touché sans être fec.

On peut caresser un ouvrage, le travailler avec soin, y rechercher toutes les finesses de la Nature, sans le charger de ces détails minutieux qui le rendroient mesquin. On peut l'arrondir, lui donner le moëleux fans qu'il se ressente de cette maniere effeminée, qui le rendroit insipide. Une touche juste, mais hardie y fera disparoître cetair de négligence & de

DE PEINTURE. 215 grossiéreté, qui le rendroit maussa-

de, sec & non fini.

Le beau maniement du pinceau, la riche variété des tons, la belle fonte des couleurs, les méplats, les laissés, les touches données dans la pâte, entrent dans un ouvrage fini; au lieu que dans un ouvrage lêché on ne voit ni art ni nature. On n'y apperçoit qu'une méchanique monotone, muette, ennuyeuse, qui n'affecte que désagréablement l'œil, l'esprit & le cœut.

L'arrondissement des objets, d'où Stile et naissent le relief & l'illusion dégéne-Touche. reroit en maniere lourde, s'il n'étoit assaisonné de touches caractéristiques. Ces touches donnent l'ame aux Etres même inanimés; mais si elles n'étoient portées avec un menagement convenable, l'ouvrage ne préfenteroit que des effets manierés &

faux.

Les touches doivent être variées. Elles feront légéres, délicates, fermes, hardies, fieres, moëleuses, folides ou spirituelles, non-seulement selon la nature du corps où elles feront adaptées; mais encore selon le plan que l'objet occupe dans le Tableau,

Nº. 99. Stile de la & relativement à la distance d'où la machine pittoresque doit être envi-

sagée.

On donne les touches en portant une couleur vierge d'une maniere franche sur la partie destinée à la recevoir. Dans les endroits les plus faillans, la brosse hardie placera une couleur épaisse; dans ceux qui le sont moins, le pinceau écrasé laissera une couleur platte & nettement fondue. Dans les tournans, ainsi que dans les ombres, les touches doivent être peu fréquentes & peu sensibles. Elles ne font le plus souvent qu'un trait de pinceau spirituellement lâché pour ranimer un contour, ou pour caractériser une finesse d'une maniere presque imperceptible.

Mais furtout, que les touches ne foient jamais au préjudice de la maffe! On doit consulter attentivement la Nature d'un point de distance convenable pour ne pas y être trompé. Elles y sont pour ceux qui sçavent les y apperçevoir. Le Génie les discerne, l'Intelligence les évalue, c'est

le Goûr qui les place.

ARTICLE IV.

INTELLIGENCE DES COULEURS.

L'INTELLIGENCE des couleurs comprend les dégradations de la lumiere, des tons particuliers & des nuances générales. Elle comprend aussi le ton vrai des objets, & celui du tout ensemble. Ensin elle renserme l'arrifice

des accidens de couleur.

C'est de l'intelligence des tons que dépend la science du Coloris. Qu'est-ce en esser que bien colorier, sinon l'art de donner aux objets que l'on peint, les lumieres, les demiteintes, les ombres & les reslets que la Nature leur assigne, suivant le caractere des nuances de tous les corps, leur position & leur dégré d'éloignement? Cette intelligence consiste dans le ménagement & la progression des tons (la lumiere est ici sousentendue) dans leur liaison & leurs contrastes, dans leur vérité & leur assaisonnement.

Le ménagement & la progression Tom, I.

Nº. 100. des tous.

des couleurs renferment l'art de les Ménagement faire valoir les unes par les autres, & progression & de les dégrader à raison du site qu'elles occupent. C'est de cette exacte pratique que dépendent tous leurs effets, & c'est dans la Nature que nous en trouvons le modéle.

Examinons-la d'un œil attentif, nous y lirons que la vivacité des tons s'affoiblit à mesure que les objets s'éloignent; au lieu que dans les corps que l'air interposé n'altère point on apperçoit la beauté de toutes leurs nuances, les détails & les dégradations qui contribuent à leur relief, & à leur Coloris.

Il ne faut donc former les variétés des couleurs, les divers jeux de leurs teintes, que relativement au jour qui les éclaire, & à la distance d'où l'on est censé les voir.

On doit établir d'abord le ton le plus brillant de lumiere & de couleur, dans l'endroit où l'on veut attirer la vue & qu'on a intérêt de rendre le plus saillant. Que l'on fasse succéder à cette premiere nuance des tons subordonnes, qui tirent euxmêmes leur valeur de la subordination des troissémes qu'on leur oppo-

sera! En procédant ainsi d'une teinte à l'autre par des dégradations successives, on arrivera au parfait relief

& au juste coloris de l'objet.

La magie du Coloris roule nonfeulement sur la justesse des dégra-toncoloré, dations de toutes les teintes, mais deux aspects encore sur les diverses combinaisons principaux. du ton gris & du ton coloré. Tout le monde sait que le ton gris tire ordinairement sur le bleu verdâtre; on le place dans les tournans & dans les parties où l'on apperçoit moins l'abondance du sang. Le ton coloré est de deux espéces; le roussâtre & le sanguin. Il a plû à la Nature de placer le premier dans les parties où l'effet sensible de la transpiration séjourne plus long-tems, & le second dans celles où les esprits animaux portent le fang avec plus d'abondance & de vivacité.

Les combinaisons de ces trois sortes de tons sont infinies, attendu la multitude de nuances dont ils sont susceptibles. C'est au Goût, c'est à l'Intelligence qu'appartient le droit de prescrire la marche qu'on doit tenir à leur égard. Nous nous appliquerons essentiellement à observer ici qu'il

Nº. 101.

Ton gris &

faut envisager les trois tons, dont il s'agit, sous les deux principaux aspects qu'ils ont dans tous les objets existans. Ces tons peuvent être considérés comme faisant masse de lumiere, ou comme faisant masse d'ombre.

Dans la partie de la lumiere on doit distinguer, premiérement le ton du jour qui est plus coloré ou plus gris, selon que le principe qui le produit est plus ou moins conforme au doré du Soleil, ou à l'argentin de la Lune. Secondement le ton de la couleur locale qui est moins vis ou moins éteint, à mesure qu'il est plus ou moins voisin du principe qui l'éclaire. Troisiémement les demi-teintes, qui sont d'autant plus fraîches ou altérées qu'elles sont plus ou moins proches du premier clair.

Dans la partie de l'ombre on distingue, premierement les tournans qui lient les demi-teintes avec les bruns, comme la couleur propte lie ces mêmes demi-teintes avec les premiers clairs. Ces tournans qui sont, à parler exactement, des passages, participent des deux teintes auxquelles ils servent de liaison. Secondement les ombres elles-mêmes qui sont plus ou

moins vigoureuses & colorées, à mefure qu'elles sont plus ou moins voifines de l'éclat de la lumiere, & qu'elles appartiennent à des parties plus on moins fanguines. Troisièmement les reflets qui doivent être plus ou moins brillans qu'ils sont produits par des objets, & sur des corps plus ou moins colorés; ajoutons & dans des masses plus ou moins lumineuses.

En observant la Nature d'un œil juste & pénétrant, on y apperçoit toutes ces modifications; l'on juge que c'est en faisant succéder les roufsâtres aux gris, & les gris aux roufsâtres, & en les opposant successivement, comme on oppose l'ombre à la lumiere & le clair à l'obscur, que l'on donne aux diverses nuances tout l'éclat & toute la vérité convenables.

Si ces oppositions sont dégradées avec justesse, elles formeront une nérale, forteinte générale. On doit les passer binaisons du les unes dans les autres sans les con-ton gris & du ton coloré. fondre trop, sans les brouiller; c'està-dire, sans qu'aucun ton anticipe sur l'autre, au point de ne plus le reconnoître, & fans intervertir l'ordre que l'intelligence doit conferver en-

No. 102.

Teinte gé-

tr'eux. D'un procédé contraire naftroit une bigarrure désagréable, & une saleté de tons insupportable aux

yeux délicats.

La belle union des nuances, qui forme la teinte générale analogue à chaque objet, exige qu'on leur afsocie des passages fins, des contrastes doux, capables de réunir dans l'objet imité les délicatesses de la Nature, & qu'on reléve la douceur des contrastes & la finesse des passages, par les traits ragoûtans dont l'Art peut les aisaisonner. Ces effets s'opérent également par les oppositions d'un ton à l'autre & par les diverses nuances d'un même ton. Ainsi qu'on fait valoir un g is par un roussâtre, & un ton coloré par un gris, on fait aussi valoir un ton sanguin par un roussâtre, & l'on colore un ton gris en lui en opposant un autre plus gris encore.

No. 103.

Couleur vraie & précieufe. Ce n'est point assez de peindre, de colorer même un objet & d'y réunir avec soin les tons qui contribuent à son parsait arrondissement. Il faut en rendre la couleur vraie & précieuse, y répandre des teintes vierges, surrout dans les endroits lumi-

DE PEINTURE. 223

neux; c'est un moyen assuré de lui communiquer les plus rares beautés dont la Nature est enrichie. Ces teintes vierges doivent être portées d'un pinceau net, & d'une main facile dans les lumieres, dans les demiteintes & même dans les ombres, à raison de la Nature des masses. Ces teintes servent à affoiblir les tons trop entiers, à renimer les numces trop fetiguées. Elles embellissent, elles assaisonnent les objets & Fur impriment la force & la fraîcheur, de même que les touches leur com-

muniquent l'esprit & la vie.

Aux oppositions de détail que l'on ménage dans le Coloris d'une figure, on doit joindre celles qui concernent le tout ensemble. Que la tête & les extrémités soient ordinairement plus sanguines que le reste du corps; les genoux, les coudes, le haut de la poitrine plus roussâtres. Les parties hâlées du Soleil, & celles où la transpiration est plus abondante & plus concentrée, seront peintes d'un ton ainsi coloré. Que les membres, où l'épaisseur des muscles empêche le sang d'être sensiblement apperçu, tels que sont les bras, les cuisses,

&c. foient moins colorés, & que les endroits où il est porté avec moins d'abondance, comme auprès des parties osseuses, au-dessous de l'estomac dans l'espace où le muscle Droit remplit le vuide des fausses côtes, soient traités d'un ton plus ou moins gris, (sans néanmoins tenir du livide) qu'ils s'avoisineront plus ou moins des parties où le sang est le plus apparent, & où réside la plus grande chaleur.

C'est de l'exacte observation de ces principes que résultent la vérité du Coloris, & le plus précieux assaifonnement que l'Art peut lui prêter.

Est-il un ton vrai, un ton indépendant de ce qui l'environne? Pour décider cette question, qui au premier aspect paroît tenir du paradoxe, interrogeons d'abord la Nature. Ses innombrables variétés nous disent asfez qu'elle n'a point de ton absolu. Ses couleurs changent suivant les âges, les sexes, les états. Elles varient suivant le jour qui l'éclaire, les passions auxquelles elle est soumisse, & les climats qu'elle habite. A tous ces égards, rien n'est moins décidé que le ton de la Nature. D'ailleurs con-

DE PEINTURE. 225 sultons les chef-d'œuvres des grands Peintres; comparons la Transfiguration de Raphaël, son Heliodore, avec la Thomiris & le Salomon de Rubens; le Bacchus & Ariane, les Pelerins d'Emaiis du Titien, avec le Frappement de Roche & le Pirrhus du Poussin; la Visitation de Jouvenet; l'Annonciation d'Hallé, avec la Nativité & l'Adoration des Rois de la Fosse; le Martyre de S. Pierre du Bourdon, le S. Paul de le Sueur, avec le S. Etienne & le S. André de le Brun. Tous ces Tableaux font admirables; chacun dans son intelligence harmonieuse présente le ton de la Nature. Cependant ils sont les uns & les autres d'un ton si différent que cette diversité va jusqu'à une espèce de contradiction.

Le Soleil communique la couleur à la Nature comme il lui conferve la vie. La lumiere, dont il l'éclaire, décide du ton qu'elle a. Les ombres de la nuit succédent-elles à la clarté de cet Astre, & la Lune vient-elle à sa place éclairer l'Univers? La couleur pâle & argentine communique son ton gris à tous les objets; comme un flambeau éclatant leur prête une teinte rougeâtre, si

c'est de lui qu'ils reçoivent le jour. Est-il quelqu'un qui ne sente que le ton du Déluge du Poussin est aussi vrai que celui du Soleil levant peint par Claude Lorrain?

Nº. 104.

Ton vrai, propre aux objets.

C'est donc de l'Intelligence, de la conduite des tons que dépend la vérité du Coloris. Dans différents concerts, dont le ton est plus haut ou plus bas, suivant la nature des voix ou des instrumens qui dominent, les chants ne sont ni plus ni moins vrais. Mais si une voix, si un instrument n'est point au ton juste de l'Orquestre, il produit une cacophonie discordante qui révolte l'oreille délicate. De même si toutes les teintes d'un Tableau ne se rapportent à la coule ir générale qui y domine, si les roux sont exagérés dans une production de couleur aussi suave qu'est le beau gris du Teniers; si les gris sont outrés dans une peinture d'un ton aussi vigoureux qu'est celui du Georgion, le Censeur judicieux sera en droit de dire qu'il ne voit point dans ces Tableaux le ton vrai de la Nature. Ces deux habiles Maîtres ne s'y font pas trompés.

Que toutes les nuances, dont on

peint les objets, concourent à leur No. 10%. ton particulier, & que celui de tous Convenable les objets entre dans la composition au tout-endu ton général! Les Ciels sont prin-semble. cipalement compris dans certe maxime. Un fond dans lequel on n'apperçoit point la chaleur du Soleil, soit par les lumiers dorées des nuages, soit par des échappées qui l'annoncent, foit par la piquante vivacité de l'horison, n'est point le fond du Tableau qui retrace le destin de Clicie. Un Ciel qui n'a rien d'argentin, n'est point celui qui convient à la peinture du bonheur d'Endimion. On peut en dire de même de tous les fonds de Tableau, qui semblent être en contradiction avec la Scene pittoresque dont ils font partie, parce que n'ayant aucun rapport avec les lumieres, dont les objets y sont éclairés, ils ne présentent qu'un ton faux.

Un Tableau est rarement peint & coloré dans le vrai, s'il n'est savanment affaisonné de ce Faire ragoûtant, qui charme dans les chef-d'œuyres des grands hommes. En quoi consiste cet assaisonnement qui rend si délicienses les productions du Gé-

nie & les opérations de l'Art? Si nous examinons avec discernement les ouvrages que leur parfaite régularité dans la pensée & dans l'exécution nous forcent d'admirer; si nous les comparons à ceux qui, quoique moins exacts, moins reguliers, moins beaux, ravissent presque malgré nous nos fuffrages, nous trouverons que la dissérence qui est entr'eux, est la même que celle qui se trouve entre la Beauté & les Graces. La premiere nous éléve jusqu'à la contemplation; mais elle nous enchaîne & nous réduit à une espece d'inaction, qui finit souvent par devenir ennuyeuse. Les fecondes toujours animées nous agaçent, pour ainsi dire, nous agitent, nous affectent, & c'est de ces émotions intéressantes que naissent les plaisirs de l'imagination.

[Nº. 106.

Magie des effets de cou-

L'Artiste nourri de ces préceptes n'aura plus qu'un pas à faire pour atteindre au but de la perfection dans la partie du Coloris. C'est de pratiquer les maximes qui concernent l'illusion des effets. Pour les mettre en œuvre, il doit les connoître. En voici les moyens.

Lorsqu'il aura épuisé sur son ou-

vrage les beautés de précision & d'exactitude, dont son savoir pittoresque lui permettra de l'enrichir; que suivant l'indication de la Nature, il colore les objets les uns sur les autres, en leur opposant, tantôt des fonds plus clairs, tantôt des couleurs propres plus lumineuses, ou qu'il les détache en les mettant successivement en contraste avec des fonds plus obscurs & avec des couleurs plus

fourdes & plus éteintes!

Qu'il réveille les lumieres par des reluisans trompeurs & par les ombres les plus vigoureuses, distribuées à propos dans les endroits où les reflets du jour ne sauroient pénétrer! On dit que Rimbran, ne trouvant point sur sa palette de noir assez noir pour former le dégré de brun, dont il avoit besoin pour l'esfet de son Tableau, creva la toile d'un coup de poing. Il vit sensiblement que par un plus grand noir il atteindroit au but qu'il s'étoit proposé. Ce n'est point un exemple à suivre; mais cet exemple insinue qu'il faut user de grands stratagêmes pour opérer de grands effets de couleur.

On doit les concevoir ces effets

par grandes masses. Le moyen assuréde faire illusion, est d'attirer la vue par des accidens larges, soutenus & réduits autant qu'il est possible, à un point d'unité qui en impose au Spectateur.

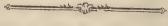
Que le tout ensemble d'une ordonnance pittoresque, joue avec son sond! Il n'importe par quel esset. Le parti sera beau toutes les sois qu'il sera nettement décidé, & que dans la masse il ne se trouvera point d'objets qui percent avec le champ sur

lequel ils sont en opposition.

Nous l'avons déja observé. Il faut introduire dans le Tableau une couleur ainsi qu'une lumiere plus brillante que toutes les autres, & une nuance ainsi qu'une ombre plus vigoureuse que tous les autres tons des masses d'obscur. Ces effets ménagés pour faire la plus forte illusion, doivent être réservés pour l'endroit où se passe le plus grand intérêt de la sceme. Ailleurs les accidens de lumiere & de couleur, seront très-modérés & ne seront sensibles que pour relever l'éclat & la valeur de l'action principale & de l'effet dominant. Arriver à cet artifice par des proDE PEINTURE. 231

cédés successifs dépendans les uns des No. 107. autres, & par des gradations raison- Procédés de nées, c'est le chef-d'œuvre de l'in- pour perfectelligence du Coloriste. Voyons - le tionner un manœuvrer. Il va peindre tous les objets dans le ton convenable à la lumiere dont ils sont éclairés & au site qu'ils occupent. Ces nuages, ces montagnes, ces arbres, tous les ornemens de ce riche lointain ne sont rendus que par des teintes & des touches légéres. Avance-t-il sur le milieu de la scene? Il pratique des effets qui affoiblissent ceux du fond, & qui les tiennent à leur place. Il soint au brillant des couleurs la hardiesse de la manœuvre; il arrondit les objets, & enrichit de belles touches les parties saillantes & lumineuses.

Est-il parvenu aux figures des premiers plans? Il ranime le feu de fon Enthousiasme. Il touche, il heurte, il frappe fagement à droite & à gauche. Son Art affaisonne les masses par des fiertés, les couleurs par des tons frais, les effets par des piquans, les contours par des finesses, les lumieres par des épaisseurs affectées, les ombres par de sçavans laissés. Ici il rafraîchit la beauté de ces demiteintes; là il réveille des reflets trop amortis; ailleurs il rehausse par des glacis quelques nuances trop sourdes; plus bas il prononce des détails trop peu formés, il adoucit des ouvrages trop durs; il varie des travaux trop uniformes & par des touches aussi hardies que caractéristiques détachant les objets de leur sond, il les tire hors de la toile. Heureux stratagême qui fait les délices du Connoisseur, & le vrai beau de la Peinture!

ARTICLE V.

RECHERCHE DES PRINCIPES DU Coloris, déposés dans la Galerie du Luxembourg;

OU

ÉTUDE RAISONNÉE

A PR ès avoir dévoilé les principes généraux qui concernent le Coloris, il convient de les rechercher particuliérement dans les chefs-d'œuvres, où l'Art femble les avoir écrits avec plus de netreté, de force & d'élégance. Pour les y appercevoir d'une maniere non suspecte, empruntons le miroir de la vérité. Ne les exposons point avec les fadeurs de l'éloge, mais avec cet esprit d'impartialité, qui dévoilant avec un même zele les différens mérites qui se trouvent dans ces admirables productions, évalue tout avec autant de modération que d'équité, & sçait tout ramener à l'intérêt du Talent.

Le Palais d'Orleans, plus connu fous le nom du Luxembourg, fut bâti en '1615 par les foins de la Reine Marie de Medicis, cinq ans après la mort d'Henri IV. fon Epoux. On choisit les plus habiles Atchitectes pour la construction de ce Bâtiment superbe. Le fameux Jacques de Brosse en sut le principal ordonnateur.

La Reine voulut que les décorations du dedans répondissent à la magnificence extérieure de l'Edifice. Elle jetta les yeux sur Pierre-Paul Rubens pour lui faire peindre les Tableaux de cette Galerie. On dit qu'il les commença en Flandres en 1621, & qu'il termina les deux derniers à

Paris en 1623. Ce sçavant Artiste y traça l'histoire de Marie de Medicis, depuis sa naissance jusqu'à l'accommodement qui sut fait en 1620 à Angoulême entre Elle & le Roi Louis XIII, son Fils.

On prétend que Rubens devoit peindre dans une autre Galerie l'hiftoire d'Henri IV, & qu'il en avoit déja fait plusieurs Tableaux; mais on ignore s'ils existent quelque part.

La Galerie du Luxembourg renferme vingt-quatre Tableaux, au
nombre desquels sont le Portrait de
Marie de Medicis sous les vêtemens
& les attributs de Pallas; celui de
François Premier, Grand Duc de
Toscane pere de la Reine, & celui
de Jeanne d'Autriche, Grande Duchesse de Toscane sa mere. Les vingtun autres sujets qui représentent les
principales circonstances de la vie de
Marie de Medicis, seront le premier
& le principal objet de nos observations pittoresques.

PREMIER TABLEAU.

La Destinée de la Reine.

Tel est le sujet du premier Tableau, placé du côté du Jardin en entrant par les appartemens. Les trois Parques y sont assises sur des nuages, occupées à filer les jours de la Reine future, fous les auspices de Jupiter & de Junon.

La fraîcheur, la richesse, la variété Fraîcheur. des tons de toutes les carnations; le richesse & moëleux, les graces & la fierté du tons. pinceau sont portées au plus beau degré dans cette peinture. Elle nous fournit l'occasion d'observer que les diverses nuances du Coloris doivent

avoir lieu, même à l'égard des personnes d'un même sexe; qu'il y a des femmes dont les teintes sont plus fines, les tons plus vermeils, les variétés plus sensibles, les passages moins doux, & qui présentent des oppositions aussi piquantes que celles que l'on pratique à l'égard des personnes d'un sexe différent. Ces oppositions

doivent être ménagées à raison de la masse dont elles font partie & des

Nº. 108.

objets qui les environnent. Une chair claire, mise en contraste avec des linges, peut paroître plus brune, plus sanguine qu'une autre plus colorée, que l'on placeroit dans une masse obscure, en contraste avec des tons fierement assaisonnés. Les mêmes modifications de couleur, que l'on varie dans les lumieres par l'artifice des oppositions, doivent être observées dans les ombres. Celles-ci seront légeres ou fortes, suaves ou vigoureuses suivant la nature de la masse où l'objet est placé & des couleurs qui l'entourent. Mais qu'elles ne soient jamais noires! Le tems ne leur imprime que trop ce défaut. Malgré l'altération de nuances à laquelle les corps ombrés sont soumis, il faut que l'œil délicat apperçoive au premier aspect que telle ombre est l'ombre d'un tel corps; n'importe qu'elle soit formée par la magie des contrastes, ou par les simples tons de la couleur locale. Le moĉleux, ou la fierté du pinceau qu'on emploie dans la manœuvre & dans la fonte, perfectionne ce que la disposition, l'enchaînement & la conduite des tons ont heureusement préparé.

II. TABLEAU.

Naissance de la Reine.

Lucine, Déesse des accouchemens, No. 109. est ici représentée éclairant avec un Ombres reflambeau les graces de la Princesse qui vient de naître. Cette Divinité la remet entre les mains de la Ville de Florence, désignée par le Fleuve d'Arno, sur lequel s'appuie un Lion, support des Armoiries de la Capirale de ce Duché. Les fleurs que les Destinées répandent à pleines mains, aurour de Marie de Medicis annoncent le bonheur qui doit accompagner son sort. Le Génie de la Fé-. licité rient une corne d'abondance, d'où fortent les attributs de la Royauté que les Dieux lui préparent. Des Enfans qui jouent avec un Ecusson sur lequel est tracée une Fleur de Lis, disent assez sensiblement que c'est sur le Thrône de la France que les vertus de la Princesse doivent être couronnées. Le signe du Sagittaire indique le tems précis de la naissance de la Reine, & nous fait voir avec quelle exactitude Rubens réunissoit

dans ses Compositions les moindres circonstances du sujet, pourvû qu'el-

les fussent intéressantes.

Toute la partie qui constitue le fond de ce Tableau prend un ton gris relativement aux figures. Si l'artifice de ces tons prête une vive couleur aux plus simples, quelle vivacité ne doivent point prendre ceux qui sont produits par la lumiere d'un flambeau, ordinairement plus colorée que les douces nuances du jour naturel! Aussi le Spectateur est-il frappé des effets de cette peinture. A l'intelligence des fonds grisâtres Rubens a joint la magie des ombres reflettées, largement étendues & contrastées avec des obscurs vigoureux. Par ce stratagême il donne aux reflets presque autant de clarté, que ceux-ci en communiquent aux parties lumineuses qu'ils font valoir. Quelle plus heureuse ressource pour aggrandir les masses de lumiere? Mais ce n'est pas la seule que l'industrie emploie. Les effets de la couleur propre sont ici réunis à ceux du clair-obscur. Une drapperie d'un rouge piquant, dont Lucine est à demi vêtue, étend la masse lumineuse, réveille l'éclat des

DE PEINTURE. 239 carnations, leur fert d'assaisonnement, & quoiqu'elle soit d'une nuance de demi-teinte, elle équivaut à la vivacité des clairs par la vigueur des ombres & des tons sourds qui l'environnent.

Sans le fecours des reflets on ne sçauroit produire la rondeur des corps, ni éviter de répandre de la dureté dans un Tableau; les objets auroient alors quelque chose de mat & de terne qui déplaît même quand on le trouve dans la Nature, parce qu'alors dénuée de graces elle paroît triste & lourde. L'art des reslets n'étant autre chose que celui d'employer avec succès les réverbérations & les couleurs rompues que les corps empruntent les uns des autres, il en naît le lumineux & l'harmonie du Tableau. Soit que les objets se mirent réciproquement sur leurs surfaces; soit qu'il se fasse entr'eux une communication mutuelle des rayons du jour qu'ils se réfléchissent, il en résulte l'accord & l'éclat, sans lesquels l'Art ne sçauroit parvenir à Tillusion.

III. TABLEAU.

Education de la Reine.

ses de demiteinte.

L'effet de cette peinture est en-Grandes mast riérement ménagé à l'avantage des Graces, qui en font le principal ornement. Il falloit, pour fixer sur Elles toute la lumiere, imaginer un stratagême qui la détournat des endroits où elle devoit frapper tout naturellement. (Licence que le caractere du sujet autorise & qu'on ne doit prendre qu'avec bien des ménagemens!) Aussi Rubens a-t-il introduit Mercure, ingénieusement entortillé dans un rideau d'une couleur avantageuse à ses vues & dans des drapperies qui couvrant en partie d'ombres fieres, le Messager des Dieux le mettent à portée de jetter une large masse de demi-teinte sur la figure de Minerve, sur celle de la jeune Princesse qu'elle instruit, & sur la partie éminente d'une des Graces.

C'est par des échappées de jour adroitement distribuées, que l'excellent Coloriste a dévoilé avec netteté tous les objets de son Tableau. Il les a

fixés

ne Peinture. 24t fixés dans leur plan par une masse lumineuse modérément étendue sur la figure de l'Harmonie. Celle-ci par son effet sensible, quoique subordonné à la couleur & à l'éclat des Graces, leur sert tout à la fois de contraste & de balancement.

L'artifice, dont Rubens s'est servi dans cette composition, est d'autant plus remarquable qu'il présente pluheurs principes de la Peinture réunis à ceux du Coloris. Il établit la grande maxime des masses larges de demireinte & de reflets; la régle du clairobscur, qui prescrit de ne point trop étendre les premiers clairs & de tirer parti des dégradations dont on les accompagne; le précepte d'attirer l'œil du Spectateur sur le Héros du sujet par quelque effet particulier, quand on ne pout pas l'y fixer par la lumiere dominante; enfin, (nous ne scaurions nous dispenser d'en faire l'observation) Rubens dévoile ici le moyen austi ingénieux qu'instructif d'exposer avec clarté les Allégories les plus compliquées. Eh! Qui est-ce qui ne voit du premier coup-d'œil que dans ce Tableau Minerve, la Déesse de la Sagesse & des Sciences, en don-Tom. I.

ne les premiers élémens à la Reine future; que les Graces, dont une lui présente une couronne, s'apprêtent à réunir en Elle les agrémens du corps & de l'esprit? Mercure descend du Ciel pour lui faire part du don de l'Eloquence, du talent de la Poësie indiqué par la fontaine Castalide, & de l'amour des Arts. Leurs symboles font ingénieusement mêlés avec l'Egide de Minerve orné d'une tête de Meduse, pour désigner combien grands font leurs attraits & leurs charmes. Ces attributs sont grouppés avec la figure de l'Harmonie; ils annoncent le pouvoir & la force de cette Divinité, qui nous enseigne à regler de bonne heure & avec soin les passions de notre ame & les actions de notre vie.

IV. TABLEAU.

HENRI IV. délibére sur son Mariage futur.

No. 111. Couleur locale. Le Dieu Hymenée présente au Prince le portrait de Marie de Medicis. Cette alliance paroît être déja arrêtée dans les cieux par Jupiter & Junon qui

. ... Carities and

président à la destinée de la Princesse. L'Amour fait appercevoir au Roi les graces & les attraits de son Epouse future. Déja la France le sollicite à ne point balancer; les Génies de la Paix éloignent de lui ses armes, asin que dégagé des troubles de la guerre, il ne s'occupe désormais que d'une alliance qui, en affermissant le Thrône

dans sa famille, assure en même-tems le bonheur de ses sujets.

Par l'examen de cette peinture on juge que l'artifice de la couleur locale équivaut à celui du clair-obscur. Mais cette magie ne s'opére avec succès que lorsqu'on réunit aux effets du ton propre l'art des oppositions. La figure du Prince se détache par le contraste des vêtemens bruns dont la France est ajustée, par les chairs claires que celle-ci présente & par celles du petit Amour. C'est par les mêmes esfets yariés de clair, d'obscur & de couleur locale que les deux Génies, qui badinent avec des armes, aussi-bien que le grouppe de Jupiter & Junon, charment les yeux du Spectateur.

On lit sensiblement dans cet ouvrage, qu'il ne suffit pas que chaque nuance se détache sur une autre par le ton qui lui est propre; il faut encore que celle qui est opposée prenne un parti décidé de lumiere ou de demi-teinte sur celle qui lui sert de sond. Un rouge, un jaune clairs opposés à un bleu de ciel lumineux ne produisent un bon esset, qu'autant que les ombres des premiers étant douces, mais prononcées, produisent le contraste d'un ton clair avec une couleur plus claire encore.

Les couleurs brunes opposées sur un fond obscur, telles que les carnations d'un Satyre contrastées avec une sombre forêt, exigent une autre marche. Elles doivent en être détachées par des nuances qui équivalent à des ressers; c'est-à-dire qu'il faut que le ton local dans sa lumiere, ainsi que dans ses ombres, soit en général moins brun que la masse qui lui sert de fond.

Veut-on mettre en jeu les accidens de lumière, veut-on leur prêter de l'éclat, du mouvement & du ragoût? On doit contraster alternativement les tons propres qui sont lumineux par eux-mêmes avec des couleurs locales sourdes & vigoureuses; & les nuances colorées avec des tons sua-

DE PEINTURE. 245 ves & des teintes argentines. Les unes & les autres enfonçant tour à tour dans la toile, ou tirant en-dehors celles qui leur sont opposées, recevront aussi tour à tour les mêmes effets qu'elles produiront entr'elles.

V. TABLEAU.

Mariage de la Reine.

Le Cardinal Aldobrandin, Légat Nº. 112. & neveu de Clément VIII, revêtu de Principale ses habits pontificaux fait la cérémonie du mariage de la Reine au mois d'Octobre 1600, dans l'Eglise de Sancta Maria del Fiore à Florence. Le Grand Duc Ferdinand fon oncle épouse la Princesse en vertu de la procuration du Roi. Il est accompagné de la Grande Ducheise Jeanne d'Autriche, de la Duchesse de Mantoue, du Duc de Bellegarde, grand Ecuyer de France, porteur de la procuration. Le Seigneur de Sillery, qui avoit négocié cette alliance, se trouve aussi présent à la cérémonie.

La plûpart des têtes qui intérefsent dans ce Tableau sont des portraits peints dans le goût de l'Histoire.

On n'y voit point ces tournures, ce clair-obscur, ce coloris, ces fonds affectés qui ordinairement ne sont convenables qu'à la personne que l'on retrace. La couleur générale de l'ouvrage, ce ton varié par quantité d'objets de diverses nuances & d'accidens de lumiere de différente valeur fournit un champ propre à toutes les figures & parfaitement assorti avec tous les portraits. Telle est l'adresse de Rubens, telle est la magie de l'Art. On doute en voyant ce .chef-d'œuvre si les têtes ont été peintes pour les accessoires, pour les fonds dont elles sont environnées, ou si ce sont ces fonds & ces accessoires qui ont été ainsi entendus, pour faire valoir les têtes.

La maxime qui prescrit, que la principale clarté soit répandue sur le Héros de la composition par présérence à toute autre sigure, est dans ce Tableau exactement observée. L'éclat de toutes les couleurs céde à celui dont buillent les vêtemens de la Reine. Les nuances lumineuses n'en sont rappellées dans les autres parties de la composition que pour leur servir d'Echos, pour attirer les regards

DE PEINTURE. 247

du Spectateur en différens endroits de la scene, & le ramener avec plus de plaisir sur l'auguste Personne qui doit sixer sa principale attention.

Le clair dominant n'exige point qu'on l'environne de couleurs brunes. Il fussit que les tons destinés à le faire valoir lui soient subordonnés en beauté & en éclat, & que procédant ainsi par des tons dégradés jusques dans les masses obscures, on fasse concourir toutes les nuances au repos général & à la parfaire harmonie du tout-ensemble.

Pour attirer l'œil du Spectateur sur la figure où la principale lumiere est établie, il n'est pas indissérent de lui associer tout ce qui peut y jetter du piquant; des linges qui colorent la masse, des objets bruns qui la réveillent, des richesses qui l'annoblissent, ensin tout ce qui est capable d'y répandre des essets sans la détruire, ni même sans l'altérer.

Parmi les beaux accidens de coloris & de clair-obscur ménagés dans cette ordonnace pittoresque, on remarque la lumiere des slambeaux qui se communique à la partie insérieure d'un grouppe de marbre placé sur

l'autel. Cette couleur empruntée ne fait disparoître le ton de la pierre que sur les parties où la lueur peut atteindre; celles où elle ne sçauroit parvenir conservent la couleur propre de l'objet. Le ton rougeâtre des flambeaux est si bien lie, si bien fondu avec le gris du marbre, que les passages en sont imperceptibles. Telle est la méthode que l'on doit suivre dans l'usage de toutes les couleurs empruntées; les nuances intermédiaires tiens dront des tons propres & des tons communiqués : c'est le moyen essicace de jetter dans l'objet peint le charme de la Nature.

VI. TABLEAU.

Débarquement de la Reine au Port de Marseille.

Intelligence vont au-devant de la Princesse pour la recevoir & lui présentent le Dais.

Cette réception se sit fur un pont de bateaux; ils étoient placés de manière qu'arrivant à l'Espale de la Galere, & formant avec elle un angle droit, ils servoient de chemin à la Princesse & à sa suite.

Ce n'est point sur l'Héroine du sujet que Rubens a placé ici sa lumiere principale & ses plus brillantes couleurs. Il les a distribuées sur les Syrennes qui sont sur le premier plan du Tableau. Quels objets étoient plus propres à les recevoir que des femmes, dont les carnations naturellement lumineuses affectent, attirent, enchantent les regards; des Nereïdes, qui destinées au service de Neptune sont susceptibles d'attitudes

animées & d'actions de force; des Habitantes de la Mer, qui agitant les ondes autour d'elles, trouvent dans la couleur propre des flots avec lesquels elles se confondent les tons les plus capables de relever l'éclat des chairs, d'aggrandir la masse de lumière, &

de former les plus piquans contrastes.

Les Tritons, grouppés avec leur Souverain, opposent leurs carnations brunes & colorées aux chairs fraîches des Syrennes; cet éclat qu'ils leur prêtent, ils le reçoivent eux-mêmes, & du tapis vigoureusement coloré dont l'ingénieux Rubens a recouvert le pont de bateaux, & du ton local

qu'il a donné à la Galere.

Rien n'est absolu, tout est con-

traste dans la Nature; tout prend plus ou moins de valeur, à raison de ce qui lui est comparé. Les mêmes lumieres, les mêmes couleurs sont claires ou brunes par opposition à de plus brunes ou à de plus claires, avec lesquelles on les met en contraste. L'art des oppositions est la cles des essets; il renserme presque toute la

magie du Coloris.

Quoique dans ce Tableau la lumiere la plus brillante soit sixée sur les premiers sites, elle ne nuit point à celle qui est ménagée sur la Reine. On distingue au premier coup-d'œil la Princelse, & par la robe blanche dont elle est vêtue, & par le plan élevé qu'elle occupe. Cet artifice est l'ouvrage de la réfléxion & du jugement; le chef-d'œuvre du goût & du génie est d'avoir sçu réunir au milieu de la composition les couleurs les plus vives, fans qu'elles portent obstacle à celles qui sont répandues sur les objets du premier plan, ni à celles qui enrichissent les sites les plus éloignés. Il y a des noirs & des blancs dans les fonds; on y distingue des étoffes brillantes, des drapperies suaves, des ouvrages sensiblement articulés, des

travaux légerement fondus, tout se tient néanmoins à sa place. Dans les objets des premieres lignes tout est menagé avec tant d'art que rien n'y altére, ni les lumieres brillantes, parce qu'elles y sont d'un plus grand volume; ni les couleurs vigoureus, parce que les masses y sont plus soutenues; ni les travaux, parce qu'ils y sont plus larges, plus siers & plus prononcés que par-tout ailleurs.

VII. TABLEAU.

La Ville de Lyon va au-devant de la Reine.

Ce Tableau renferme une allégo- N°. 114. rie ingénieuse. La Ville de Lyon est Rapport dans un char traîné par des lions que mutuel des deux Amours conduisent. Elle éleve demi-teintes ses regards aux cieux, admire les augustes Epoux, & se félicite d'avoir été le théâtre de leur union glorieuse. L'Hymen indique l'heureuse constellation qui l'a vue accomplir le 9 Décembre 1600.

On trouve dans cette peinture le principe qui dévoile l'art de donner du brillant aux couleurs de toutes les masses. Cet art consiste à associer au premier ton de chaque objet une nuance de demi-teinte plus considérable, c'est-à-dire plus étendue qu'il ne l'est lui-même, & à celle-ci une masse de teintes inférieures en beauté & supérieures en volume. Plus les masses subordonnées seront larges, plus les effets seront piquans. Il faut que ces variétés de tons dans les masses ne soient sensiblement prononcées que dans les parties lumineuses de la machine pirroresque; dans les autres endroits elles feront ménagées relativement au ton & à la nature des masses, ensorte qu'elles ne les altérent point par des contrastes trop expliqués.

Dans l'ouvrage que nous examinons le Connoisseur apperçoit sensiblement, que dans la masse de lumiere répandue sur la figure de Jupizer, les carnations forment la premiere nuance, sa drapperie la demi-teinte & les attributs, les objets qui l'environnent la teinte d'obscur, plus étendue que les deux autres; ce principe est consirmé & répété dans le grouppe des deux Génies, montés sur des lions; l'Ensant qui éleve ses regards vers le

DE PEINTURE. 253 ciel reçoit la premiere lumiere, celui qui l'accompagne lui fert de demiteinte, les animaux, tous les acceffoires qui environnent cette masse en forment les bruns & contribuent à en établir l'éclat, la force & le repos.

Mais, quel doit être le rapport mutuel de ces trois principales nuances? Quelles doivent être leurs pro-

portions relatives?

Pour réduire cette idée à la valeur d'une maxime précife, dont néanmoins l'observation ne doit pas être faite dans une exactitude arithmétique, parce que les opérations du Génie ne sont point des affaires de calcul, divisons en degrés les trois tons;

clair, demi-teinte & obscur.

Dans l'essai de ce système, dont l'objet est de rechercher s'il n'y auroit point de régle invariable pour tirer d'un Tableau des essets brillans, nous estimons que si l'on donne, par exemple, six portions de lumiere & de couleur à la masse principale, il faut l'environner de neuf portions de demi-teinte, qui font une moitié en-sus de celles qu'on a données à la lumiere & leur associer douze portions d'obscur; c'est-à-dire le double de ce que

comporte la masse dominante. Nous avons expliqué ce principe (a). Les couleurs conduites & ménagées dans ces proportions, plus ou moins exactes suivant la nature des circonstances, suivant la suggestion du Génie & les conseils de l'Intelligence, ne manqueront pas de produire du piquant dans les effets, & de donner à chaque nuance toute la force, tout le brillant dont elle peut être susceptible.

Les Tableaux de Rubens & ceux de plusieurs grands Maîtres, qui se sont distingués dans la partie du Coloris, renferment ce précepte. Ils l'ont sans doute pris eux-mêmes dans la Nature, & ils ne l'auroient pas constamment pratiqué, si les succès & une expérience consommée ne les

y avoient confirmés.

On peut suivre une autre marche dans les Tableaux représentant des sujets qui se passent en pleine campagne, si l'on veut produire des essets vrais. La partie du clair & des couleurs les plus brillantes doit être fort étendue; celle des obscurs & des tons sourds, mais vigoureux, peut ne lui être qu'égale en volume, pourvû

⁽a) N. 56. ci-devant.

que la masse de demi-teinte & des nuances rompues soit aussi large & aussi étendue que la totalité du clair & du brun pris dans leur ensemble. Dans le grand jour, où le Soleil répand par-tout ses rayons, les ombres font la plûpart resettées & ne prennent que la valeur des demi-teintes. Elles sont conséquemment d'un volume très-considérable, puisqu'elles se confondent avec les demi-teintes réelles, qui font les lumieres fecondes. Il ne reste donc pour recevoir les plus grands bruns que les endroits privés de lumiere par des accidens factices, & ceux où les reflets ne sçauroient parvenir, ni être apperçus.

Nous verrons bientôt que le principe change à l'égard des sujets qui se passent la nuit, & qui sont éclairés d'une lumiere arrificielle (a). Au reste si Rubens n'a pas jugé à propos d'appliquer ici les principes relatifs aux événemens qui se passent en pleine campagne, quoique la Composition que nous étudions eût pû les rensermer, il y a quelque apparence qu'il en a été détourné, soit par les bornes étroites de sa toile, soit par la réu-

⁽a) Voyez ci-après N. 124. Effets de nuit.

256 TRAITÉ

nion qu'il a voulu faire du Poëtique avec l'Historique de son sujet, soit enfin parce qu'il a préféré le choix des accidens de lumiete produits par des objets qui se portent mutuellement des ombres vigoureuses. Parti qui étoit encore plus favorable pour attirer l'œil du Spectateur sur le grouppe des deux Époux, représentes par Jupiter & Junon, qui sont les acteurs principaux de cette ordonnance pittoresque!

VIII. TABLEAU.

Accouchement de la Reine.

Nº. 115.

L'art des traits & la science des Expressions tons concourent solidairement aux compisquées. finesses de l'Expression: l'un sans l'autre ne produit qu'un caractere imparfait. Mais si la connoissance des formes diverses & des différences couleurs, que les Passions les plus simples impriment sur le visage, est absolument nécessaire pour les bien rendre, à quel dégré ne doit-on pas posséder l'intelligence des combinaisons variées, dont les contours & les teintes de la Nature sont susceptibles,

pour la peindre avec succès dans les

Expressions compliquées?

Quelque avantage que l'Artiste retire de cette intelligence, il n'atteindra point encore à la vérité des expressions, s'il ne fait concourir la justesse de l'attitude avec l'énergie des traits & des couleurs. C'est ce qu'a supérieurement pratiqué Rubens dans le Tableau que nous examinons. Le corps de Marie de Medicis est disposé dans un abattement qui caractérise les restes de sa douleur : mais sa tête se trouve dans une situation plus tranquille & tout-à fait intéressante. La joie de voir le Prince qu'elle vient de mettre au monde éclate dans toute sa vivacité. On voit dans ses yeux que son ame se porte naturellement à cette douce satisfaction, tandis que son corps encore fensible aux douloureuses impressions de l'enfantement est accable de langueur.

Ce que la disposition pathétique de l'attitude a déja fort avancé, la magie de la couleur l'acheve. Dans les passions violentes le sang échappé des reservoirs du cœur se porte avec sorce sur les parties du visage & les rend plus sanguines, plus animées: dans

258

les sentimens de tristesse, où le sang se concentre dans le cœur, les parties du visage sont plus livides, & moins colorées. L'altération que la douleur a imprimée sur le visage de la Reine du côté du coloris ne prend rien sur ses graces naturelles. La joie en soutient tous les traits. Languissante tout à la fois & enchantée, elle paye à la nature & au sentiment les tributs contradictoires qui leur sont dûs dans cette occasion. Le coloris s'aquite de l'un, le Dessein s'aquite de l'autre & la disposition intéressante de l'attitude secondant leur magie réciproque, concourt à rendre avec une vérité parfaite les expressions compliquées, auxquelles Marie de Medicis étoit alors soumise par les loix de sa singuliere fituation.

Mais comme c'est par les contrastes que les Expressions deviennent plus frappantes, l'Artiste intelligent n'a introduit autour de la Reine que des caracteres tranquilles & des couleurs vigoureuses, capables de relever le pathétique dans lequel il l'a peinte. C'est dans cette vûe qu'il a représenté autour d'Elle la Ville de Florence qui l'a vue naître; le Génie

DE PEINTURE. 259 de la Félicité qui dévoile le glorieux événement dont il s'agit dans cette peinture; la Justice qui donne le nouveau Prince en garde au Dieu de la Santé; la Fécondité qui montre dans une corne d'abondance les autres cinq Enfans qui doivent naître de la Reine. Toutes ces Divinités allégoriques font peintes d'un coloris brillant & animé, qui prend d'autant plus de vigueur qu'il est contrasté avec un fond grisâtre. Le Soleil y paroît commençant sa course. Il est précedé de la constellation de Castor pour défigner que l'accouchement arriva le matin & qu'il fut heureux.

IX. TABLEAU.

Le Roi HENRI IV. se dispose à partir pour la guerre d'Allemagne.

Le Roi Henri IV. avant d'aller No. 116. en Allemagne pour secourir les Mar- Valeur des quis de Brandeboug & de Neubourg tons gris. & les mettre en possession de Cleves & de Juliers, donne à la Reine le Gouvernement du Royaume. Le Dauphin est placé entre leurs Majestés. Du côté du Roi sont les Officiers de

fon armée qui l'attendent pour le fuivre; du côté de la Reine font la

Prudence & la Générosité.

La variété des beaux gris qui sont répandus dans cette Composition donne une vigueur séduisante à toutes les autres couleurs qui y sont ménagées dans un ton très doux & très simple; c'est-là un des plus grands artifices de la Peinture. Tout prend de la force & de la couleur à côté de ce bel argentin qui plast tant à la vûe par sa suavité, & qui est lui-même susceptible d'autant d'éclat, d'autant de vivacité, que le sont les tons les plus chauds & les plus colorés.

Les Gris ont leurs dégradations, leurs contraîtes, leurs passages, leurs liaisons. Ils ont leurs lumieres éclatantes, leurs demi-teintes variées, leurs ombres vigoureuses & leurs brillans restets. Sont-ils associés avec des couleurs douces, comme on les voit dans ce Tableau sur le vêtement du Roi? ils leur prêtent un brillant, un ragoût délicieux. Dans l'ajustement du Dauphin, où ils sont assortis avec des couleurs vives, ils en relevent la vigueur, quoiqu'elles soient peintes d'un ton sourd, sans de grandes lu-

mieres & avec le seul éclat de la couleur propre. S'ils sont simplement opposés entr'eux par des nuances variées, tels qu'on les voit dans le sond du Tableau, ils se sont valoir réciproquement & colorent tous les objets qui sont contrastés avec eux. C'est leur douce harmonie qui assaisonne le coloris du vêtement de la Princesse « qui le rend si vigoureux; c'est leur suavité argentine qui releve la couleur des cuirasses & des ajustemens dont sont parés les Gardes qui sont à la droite du Roi.

L'emploi le plus convenable qu'on puisse faire des tons gris, envisagé comme le ton général d'une machine pittoresque, est d'en faire usage dans les sujets dont la scene n'est éclairée d'aucun jour bien lumineux. Le gris est alors le vrai ton de la Nature. Comme les essets en sont suaves & précieux, ils doivent être rendus par une manœuvre du même caractere; le pinceau doit y être moëleux; les détails doivent y être recherchés; les touches y seront sines & les couleurs extrêmement amies les unes des autres; sans néanmoins porter

préjudice au relief, au saillant des objets particuliers ni à l'assaifonnement général du tout-ensemble. Quelques couleurs vives placées à propos ne servent qu'à resever & à rendre plus piquante la suavité du ton gris.

X. TABLEAU.

Couronnement de la Reine,

Nº. 117.

Avant d'exécuter le projet de la Ménagement guerre d'Allemagne HENRI IV. fit des couleurs couronner la Reine, qu'il avoit étadans les di-verses masses, blie Régente du Royaume. Le Cardinal de Joyeuse, assisté des Cardinaux de Gondi & de Sourdis, met la couronne sur la tête de la Princesse revêtue du manteau Royal, dont la queue est portée par la Duchesse de Montpensier. Le Dauphin en habit blanc & la jeune Princesse sa sœur sont aux côtés de la Reine. A sa suite sont placés le Duc de Ventadour & le Chevalier de Vendôme; l'un porte le Sceptre & l'autre la Main de Justice. On apperçoit auprès d'eux la Reine Marguerite de Valois & les Princesses de la Cour. Henri IV. n'y est que spectateur. Placé sur un balcon il

DE PEINTURE. 26; à le cordon bleu fuspendu au col, comme nos Rois le portoient alors;

à fes côtés font les Ambassadeurs des Têtes couronnées. Des corps de musique & bien des personnes que la curiosité avoit attirées dans l'Eglise de S. Denis, où se fit la cérémonie le 12 Mai 1610, augmentent ce pom-

peux spectacle.

Le principe des grandes masses de couleurs & celui des Echos rappellés dans une progression diagonale & triangulaire sont lumineusement exposés dans cette ordonnance-pittoresque. La Reine y paroît à genoux & dans le moment qu'on la couronne, Elle est revêtue d'un ample manteau bleu, semé de fleurs de lis d'or. L'éclat de ses carnations, la fraise dont son col est orné, le linge qui forme sa manche, le repli de l'hermine dont son manteau Royal est doublé, l'habit blanc du Dauphin grouppé avec Elle, forment une masse piquante de lumiere, qui attire sur cette Princesse les regards du Spectateur & qui colore tous les objets qui l'environnent. La nuance de son manteau bleu est soutenue par celle du vaste tapis semé de fleurs de lis, dont sont recouvertes les marches du thrône où se fait la cérémonie : cette couleur est rappellée par les manteaux du même ton & enrichis de même, que portent les Princesses de la Cour. Loin que ces grandes masses de bleu, qui occupent un tiers du Tableau y répandent une ennuyeuse uniformité, elles n'offrent au contraire qu'une folide harmonie.

Il feroit dangereux que de grandes parties d'une coulour brillante ne nuifissent à l'accord & au repos général. Aussi Rubens, qui en exposant les principes de l'Art y joint le correctif des abus que l'on pourroit en faire, a-t-il eu l'attention de présenter, sous un aspect privé de lumiere, la plus grande portion de ces étoffes bleues & de les colorer par le contraste du blanc de l'hermine, dont chaque manteau est doublé.

L'Artiste intelligent a usé de la même précaution à l'égard de la grande masse d'une même couleur, que produit le grouppe d'Evêques, assiftans du Cardinal qui couronne la Reine. Les Prélats sont tous revêtus de chapes d'étoffe d'or; mais ces ornemens pontificaux sont d'une nuance

très

très fourde; ils ne reçoivent aucune lumiere piquante qui nuise au repos de l'œil. La masse n'en est ranimée que par l'opposition de la pourpre du Cardinal, qui se trouve dans le grouppe. Cette couleur sert en mêmetems de réveillon à la masse & d'écho à la couleur du vêtement des deux autres Cardinaux, qui occupent le premier site de la Composition.

Ces deux figures représentées debout portent un chapeau rouge & sont vêtues d'amples symarres, dont la nuance n'est vigoureuse que par le ton local de la pourpre. Elles préfentent une grande masse uniforme qui retient les figures des Evêques dans leur plan, & qui fait contraste avec la grande partie du tapis bleu qui les contient eux-mêmes dans leur site.

La couleur, dont les deux Cardinaux font décorés, est rappellée par plusieurs Echos, qui pour être d'une nuance subordonnée n'en contribuent pas moins à l'harmonie générale & à l'aggrandissement du Tableau. Ces ingénieuses répétitions de teintes sont rappellées diagonalement & par pro-

gression triangulaire; la premiere, sur une des figures, qui interrompent adroitement la chaîne pittoresque des Princesses de la Cour qui font cortége à la Reine; la seconde sur le Cardinal dont nous venons de faire mention, en parlant du grouppe d'Evêques; une troisième est placée sur un des Génies célestes qui répandent sur la Reine les Trésors & la Félicité. C'est fur un Ciel suave & clair, par des couleurs brunes & vigoureuses que ces Génies se détachent sans produire ni dissonnances, ni crudites. N'en cherchons point d'autre raison : ils font traités par grandes masses de couleur, qui prennent un parti décidé sur leur fond; & l'Art ne leur a associé ni détails, ni tons, ni effets capables de disputer avec les ouvrages, les nuances & les lumieres, qui leur servent d'opposition & de contraste.

XI. TABLEAU.

Apotheose de HENRI IV. &' Régence de la Reine.

L'Apotheose de HENRI IV. est réu- No. 113. nie dans cette composition avec la Régence qui fur adjugée à la Reine des tons. par le Parlement, le lendemain de la mort du Roi arrivée le 15 Mai 1610. D'un côté paroît le Tems sous la figure de Saturne qui éleve le Héros dans le ciel, où il est reçu par Jupiter accompagné de plusieurs Divinités: maniere allégorique qui exprime en peinture, que les bonnes actions que le Roi a faites sur la terre sont récompensées dans le Ciel. Sur le devant Bellone & la Victoire tiennent les armes de HENRI IV, & paroissent au désespoir d'avoir perdu un Prince, qui pendant sa vie avoit été forcé d'être presque toujours en guerre. Dans l'autre partie du Tableau, la Reine en habit de deuil est assise sur le thrône. Minerve & la Prudence lui suggerent de prendre le Timon & le Gouvernement de l'Etat. La Régence & la France les lui pré-M ij

Conduite

fentent; tandis que les Seigneurs de la Cour & la Noblesse lui rendent hommage & lui jurent sidélité.

Nous n'entrerons point dans le détail des innombrables beautés que renferme ce chef-d'œuvre, & que nous avons admirées dans les Tableaux précédens; bornons-nous à examiner les principaux effets de couleur, dont nous n'avons point en-

core en l'occasion de parler.

La figure de la Reine vêtue d'un habit de deuil démontre : que les bruns, les noirs les plus obscurs se tiennent à la place qu'on leur assigne, fût-ce dans les plans les plus reculés, pourvû qu'on leur oppose des couleurs dont la lumiere, ou le ton local les fixent & les empêchent d'avancer : telles sont ici les nuances brillantes & vigoureuses des habits dont sont décorés les Seigneurs de la Cour. Il sussit, pour enchaîner toute sorte de couleurs dans un enfoncement, de les traiter par masse, de ne leur associer ni lumiere, ni détails qui les ramenent en-devant, & de leur opposer des tons larges, bien soutenus, qui fur-tout ne percent point avec elles. Les objets bruns ou colo-

rés, que l'on traitera dans le stile contraire viendront toujours en avant; il n'y a pas même d'autre moyen pour

les tirer hors de la toile.

C'est par cet artisse que les sigures de Bellone & de la Victoire paroissent sortir du Tableau. Les tons siers, qui dans ce grouppe sont associés à des lumieres brillantes, à des contrastes frappans, à des travaux prononcés, donnent à ces Divinités tout le relief, tout le faillant de la Nature. Il ne leur manque aucune des parties

qui concourent à l'illusion.

La couleur riche & lumineuse, qui éclare sur Bellone, est non-seulement foutenue par une large masse de couleurs rompues, assaisonnée d'une partie considérable de teintes les plus ragoutantes; mais encore elle est rappellée par des Echos de jours échappés & de tons qui en continuent le progrès jusqu'aux endroits où elle va se perdre. La figure de la Victoire, qui fait une piquante opposition avec celle de Bellone, contribue à ces effets par une chaîne de lumieres, par une variété de nuances & par des dégradations ménagées avec tout l'art que l'Intelligence fuggere. M iij

Les grandes masses de demi-teinte pratiquées dans ce Tableau dévoilent une maxime importante concernant les effets des couleurs reflettées. Les reflets peuvent être quelquefois aussi lumineux & aussi beaux que les teintes produites par la clarté naturelle du jour. Rubens les porte à tous les degrés d'éclat, suivant que l'exige l'intérêt de la masse. Il les fait même servir à continuer les chaînes de lumiere, & prête aux objets, qui sont compris dans les masses restettées, presque autant de fraîcheur & les mêmes variétés qu'ils recevroient de la lumiere même. Si les reflets sont produits par des corps éclatans & colorés, ils ne sçauroient être trop beaux, ni trop lumineux; ce n'est que par licence qu'on les peint tels, lorsqu'ils ne reçoivent que les foibles lueurs d'une lumiere interceptée; mais toute licence est bonne à prendre, quand il en résulte le bel effet & l'harmonie du Tableau. Nous supposons qu'on se dirige par les loix de la vraisemblance, & qu'on ne choque point les droits imprescriptibles de la vérité.

XII. TABLEAU.

Gouvernement de la Reine.

Ce sujet est rendu sous une ingé- Nº. 119. nieuse allégorie. Les Dieux président Distribution à l'heureux Gouvernement de la Rei- des lumieres; intelligence ne. Jupiter & Junon, symbole fabu- des demíleux de la Providence, font atteler au teintes; couglobe de la France deux Colombes, pruntées. image de la Douceur. Ils en donnent la conduite à l'Amour. Ne nous y trompons pas; c'est l'amour d'un Souverain envers ses sujets. Apollon arme de son arc, Minerve de sa lance, Mars de son épée, chassent la Difcorde, L'E.we, la Haine & la Fraude; Monfres qui portent la défolation dans un Etat. Dune part Venus retient Mars pour l'empêcher de se compromettre; de l'autre Iris, la meffagere de Junon & qui représente ici la Paix, dont elle est l'emblême, reçoit ordre du Souverain des Dieux de redoubler ses efforts pour régler la conduite de la Reine, afin qu'elle se maintienne glorieusement dans le Gouvernement du Royaume.

L'artifice des couleurs & des lu-

M iv

mieres empruntées est ici pratiqué d'une maniere encore plus frappante que dans le Ve Tableau, qui nous a fourni l'occasion de parler de ces effets. Dans la représentation du Mariage de la Reine ce sont deux cierges, qui prêtent leur clarré rougeâtre à un grouppe de marbre blanc, déja éclairé d'un jour naturel. Ils réfléchissent leur lueur d'une distance assez considérable, & ne la réfléchissent que vis-à-vis; au lieu que dans le Tableau dont il s'agit ici, c'est une grosse torche, dont l'éclat porte à plomb fur un corps déja coloré par lui-même & sur lequel la vivacité de la flamme agit d'assez près dans une masse privée de lumiere. Le caractere & la couleur propre de l'objet qui reçoit la lumiere empruntée, la progression & l'incidence des rayons qui la communiquent, l'endroit obscur dans lequel se pratique l'emprunt de couleur, enfin le voisinage du principe de cette magie & du corps sur lequel elle opére, sont autant de circonstances avantageuses, qui en favorisent le piquant.

On est toujours sûr de produite de grands essets, lorsqu'on soutient les lumieres par de larges masses de demi-teinte, & celles-ci par des masses d'obscur encore plus étendues. Nous l'avons souvent annoncé; mais nous n'avons pas eu l'occasion d'en présenter l'exemple. Rubens nous en fournit ici le moyen. Il fait plus : il démontre le stile dans lequel chaque masse doit être traitée.

La lumiere est distribuée dans une progression pyramidale, sur les figures d'Apollon, de Venus, & sur les Monstres de la Fraude & de la Fureur. Un écho la rappelle dans les figures des Divinités assisses au-dessous du

Souverain des Dieux.

Un pinceau nourri, moëleux & fier place sur tous ces objets des couleurs fraîches & vigoureuses. Il y répand des contrastes viss & piquans; soit par des drapperies colorées, telle que la Chlamyde d'Apollon, soit par des accidens de lumiere, tels que les restets rougeâtres que le stambeau de la Discorde répand sur l'épaule de ce Monstre & sur le bras de la Fureur. Des touches mâles & prononcées, des épaisseurs de couleur placées avec art tirent hors de la toile les parties faillantes de ces figures.

Mv

La partie de demi-teinte que préfentent les Dieux assemblés dans l'Olympe & détachés sur un sond clair, est infiniment plus étendue que la masse de lumiere. On compte au rang des demi-teintes les couleurs sourdes de tous les objets qui ne sont partie ni de la masse de lumiere, ni de celle d'obscur. Toutes les sigures contenues dans ce rang ne sont peintes qu'avec des couleurs rompues; elles n'offrent que des effets simples & doux, des détails légerement articulés & des touches perdues dans la sonte.

Dans la masse d'ombre, infiniment plus étendue que celles de demi-teinte & de lumiere reunies, nous comprenons les figures d'opposition, telles que Minerve qui contraste avec Apollon, Mars qui est opposé à Venus, l'Envie qui est en contraste avec la Fureur. Enfin le principe dont nous faisons mention sera démontré, si à ces parties d'obscur on joint les grandes masses de nuées, qui d'une partse développent pour servir de thrône à plusieurs Divinités, & qui de l'autre forment l'espèce d'antre ténébreux où les Monstres courent se refugier. On ne voit dans ces masses privées

de jour que des couleurs basanées; les lueurs des reflets y tiennent lieu de lumiere; & l'on n'y apperçoit pour tout détail que les variétés de tons qui prononcent les formes. La plûpart des ombres des divers objets se confondent entr'elles; & les touches, que l'art y a distribuées, n'y sont apperçues que bien foiblement.

XIII. TABLEAU.

Voyage de la Reine au Pont de Cé.

Marie de Medicis, le casque en Nº. 120. tête, comme une autre Bellone & Ménagement montée sur un magnifique coursier, des nuances. va au Pont de Cé, château de France en Anjou, pour prévenir la guerre civile, fomentée par les tumultes fédi-

tieux du peuple de ce Bourg.

Rubens met ici en évidence : qu'il ne faut pas beaucoup érendre les premiers clairs, & que c'est de l'avantage que l'on tire des demi-teintes & des ombres que résulte l'arrondissement des corps. Le même principe a lieu pour procurer aux couleurs l'éclat le plus brillant. Qu'on examine le Cheval peint dans ce Tableau,

on trouvera que les blancs purs ne font que sur les parties les plus saillantes des muscles; que les demiteintes sont presque le ton général qui regne par-tout; & qu'elles ne deviennent nuances d'une couleur blanche que par l'opposition des ombres & par l'étendue des reslets qui leur sont associés.

Le fond sur lequel le coursier se détache est d'une teinte sourde, judicieusement dégradée de lumiere & de tons. Les harnois dont il est paré sont d'une couleur piquante. La figure de la Reine porte sur la croupe du cheval une ombre large & fiere, quoique reflettée. Les étoffes, la coeffure de la Princesse, les drapperies de la Victoire & le vêtement de la Force l'environnent de nuances colorées, de larges demi-teintes, d'obscurs également étendus & prononcés. Ces diverses nuances n'ayant aucun rapport avec le ton du cheval, contribuent non-seulement à son parfait relief, mais encore à la beauté de so couleur. La lumiere principale placée sur la portion du poitrail la plus avancée, s'affoiblit dans toutes les parties tournantes, ainsi que se dégradent les

demi-teintes, les ombres & les reflets: de-là naît la premiere magie. La seconde est opérée par la franchise & la netteté des couleurs qu'aucune teinte du fond, ni des objets opposés n'altere; ce qui concourt encore à cette magie, c'est l'étendue des tons qui n'est interrompue que par des piquans capables d'en relever la fraîcheur; ce sont leurs douces variétés qui prêtent un ragoût pittorésque sans répandre aucune bigarrure; c'est enfin la hardiesse d'un sçavant pinceau, qui, assaisonnant tous les objets d'une touche caractéristique, jette du feu dans les yeux du cheval, de la beauté dans son poil & de la légereté dans ses crins. Le juste assortiment de ce double artifice produit l'illusion du relief & le charme du coloris.

Les principes qui concernent le blanc font applicables à toutes les autres couleurs, & ce qui regarde l'objet en général doit être observé à l'égard du détail de ses parties.

XIV. TABLEAU.

Echange des deux Reines.

des tons & des lumieres.

Isabelle de Bourbon passe en Es-Intelligence pagne pour être l'Epouse de Philippe IV, & Anne d'Autriche vient en France pour épouser le Roi Louis XIII. La scene de cette cérémonie, qui se fit le 9 Novembre 1615, se passe sur la petite riviere d'Andaye qui sépare les deux Royaumes. On y dressa un pont de barques richement orné de tapis: décoration qui formoit une espéce de Théâtre triomphal. Rubens a introduit dans cette fête les figures allégoriques de la France & de l'Espagne, qui se donnent & qui reçoivent réciproquement les Princesses. La Félicité entourée d'une foule d'Amours répand sur Elles une pluye d'or. Le Dieu des Eaux & une Nereide leur offrent du corail & des perles; tandis qu'un Triton fait retentir sa conque de mille sons d'allégresse.

Les couleurs locales font toute la magie de ce Tableau; chaque objet se détache du fond par l'opposition du ton propre; & c'est par cet artifice que toutes les figures se distinguent les unes des autres. On y voit le stile avec lequel doivent être traités les effets de couleur dans les sujets qui se passent en pleine campagne. Le jour qui éclaire alors la scene, les reflets & les réverbérations qui rejaillissent par-tout, laissent à toutes les nuances leur éclat & leur vivacité, même dans les masses les plus obscures; parce qu'alors dans les ombres même il ne se fait pas une privation de jour totale, & que c'est par cette privation que se fait l'extinction des nuances. Il suffit que dans les objets, qu'un grand jour environne, les teintes soient dégradées, relativement à l'éclat du premier ton, à la place que les objets occupent & à la masse dont ils font partie.

Que dans les fonds les couleurs les plus douces foient relevées par des oppositions suaves! Sur des plans plus avancés brilleront des nuances plus solides, plus fraîches; elles seront soutenues par des contrastes plus sensibles. C'est sur les objets des premiers sites que doivent être employés les tons les plus siers & les oppositions

les plus frappantes. Pour concourir à ces divers effets, les ombres des figures placées dans les endroits les plus reculés seront d'un ton presque uniforme & n'auront que la force des demi-teintes; les travaux y seront peu variés & les touches imperceptibles. Arrive-t-on à des sites plus avancés? qu'un pinceau facile place une lumiere vive, mais peu étendue; des ombres expliquées, mais peu obscures; des demi-teintes qui portent la couleur propre de l'objet, & qui soient plus considérables en volume que ne le sont les lumieres & les ombres dans leur totalité! Les travaux y seront variés, détaillés avec hardiesse; les touches y feront franches, nettement appliquées. Tous les détails y feront finis & recherchés; sur-tout si l'intérêt de l'action se passe dans ces sites, comme dans le Tableau que nous examinons. Lorsqu'on est parvenu sur les premiers plans, on doit employer les couleurs les plus vigoureufes, tant pour le ton propre des objets, que pour les oppositions qu'on leur associe. La manœuvre la plus fiere, les touches les plus nourries ne le seront point trop. Mais on doit n'y placer

les lumieres qu'avec modération, crainte qu'elles ne percent avec celles que nous supposons devoir briller victorieusement sur les seconds sites. C'est-là que doivent être placées les lumieres les plus belles, les plus piquantes, les touches les plus sines, les détails les plus précieux, nous venons de l'inssnuer; conséquemment on ne doit placer sur les premiers que des lumieres plus aiguës, mais moins larges; des touches plus heurtées & des travaux moins caressés. Les ombres doivent y être plus étendues, plus prononcées, mais moins restertées & moins transparentes.

X V. T A B L E A U.

Félicité de la Régence.

La Reine est représentée assis sur le thrône, tenant en main une ba- Art de peinlance, symbole de la Justice. Minerve dre & de co-& l'Amour sont à ses côtés. Près d'Elle paroissent deux semmes dont l'une, l'Equité, présente des couronnes & des médailles, récompense des Vertus & des Talens; l'autre porte l'attribut de l'Abondance, pour désigner

qu'ils la font naître dans un Etat. Les Génies des Sciences & des Arts foulent aux pieds l'Ignorance, l'Envie & la Médisance. Dans un côté du Tableau paroît Saturne qui assûre à la France, qu'elle va voir naître le siécle d'or; déja la Renommée le lui annonce.

On trouve dans cet ouvrage une récapitulation presque générale de tous les principes du Coloris, que nous avons exposés ailleurs. L'occasion que Rubens fournit de les appliquer ici, excuse la répétition abrégée que nous osons faire de quelques uns de ces détails.

Les maximes qui concernent la belle manœuvre du pinceau, fans laquelle il est presque impossible de bien peindre & de bien colorier, sont dévoilées dans le grouppe des Vices terrasses par les Génies des Arts. On y voit comment sont empâtées toutes les parties de ces figures. Le premier clair, très-peu étendu, est placé sur les extrémités ofseuses les plus saillantes. Ce reluisant de lumiere, entouré du ton local de l'objet, est foutenu par une large demi-teinte grisâtre', qui s'unit avec les ombses

par l'artifice du pinceau. Il est d'abord dent clé transversalement pour lier les divers passages des teintes, & ensuite hardiment manié du sens de tous les muscles. Une manœuvre différente distingue ceux qui sont plats, de ceux qui sont arrondis. Elle rend avec la même vérité les mouvemens des chairs & le caractere de l'épiderme.

Les restets placés dans les tournans & relatifs dans leurs tons à la couleur des objets qui les occasionnent, achevent de perfectionner le relief, que la dégradation des nuan-

ces avoit déja fort avancé.

Pour joindre à l'illusion de la rondeur le précieux du coloris, l'Art a répandu des touches vierges & lumineuses sur les parties les plus éclairées; des tons plus rougeâtres sur les endroits les plus sanguins, & particulierement sur les parties transparentes; des gris plus frais dans les demi-teintes, même à côté des tons les plus colorés; des touches sieres & ragoutantes dans les ombres opposées aux plus vives lumieres; des reslets plus tendres ou plus éclatans, selon les couleurs qu'ils empruntent. Ces derniers traits, qu'à juste titre on nomme des coups de maître, font portés avec une extrême hardiesse & une belle facilité; mais ce n'est qu'après que les parties, dont ils font l'esprit & la fraîcheur, ont été bien fondues & parfairement arrondies.

Les contrastes de couleur, qui sont associés à ces figures, sont aussi simples qu'ingénieux; ils font ménagés de telle sorte qu'ils se font valoir réciproquement par la variété des teintes plus ou moins colorées. Le ton livide de l'Envie releve les nuances de l'Ignorance & de la Calomnie; les reintes fraîches des Génies prêtent de la valeur aux carnations ardentes & basanées des Vices; les fonds bruns qui les environnent rehaussent l'éclat des unes & des autres.

Une singuliere beauté d'exécution donne à tous les objets leur caractere convenable. Le moëleux des chairs est imité par la pâte, par la fonte des couleurs; le soyeux des étoffes par des reluisans adoucis, par une touche fine; le mat des objets inanimés par le maniement hardi d'une brosse sçavamment négligée, & par un Faire

large, facile & heurté.

Les divers effets de lumiere & de couleurs ménagés dans cet ouvrage, font conçus en deux grandes parties. Le grouppe du Tems & la France, le thrône, le manteau Royal de la Princesse, tout ce qui environne les Vices renversés & les Génies des Arts forment une masse vigoureuse d'obscurs; les Génies, les Vices présentent une masse suave de clair. La couleur lumineuse de ces objets est non-seulement rappellée par l'Echo que forme la Renommée, placée au haut du Tableau & qui répond diagonalement à la masse de lumiere; mais encore elle est soutenue par les chairs claires des deux figures, qui distribuent des récompenses. Dans celle qui représente l'Abondance on dévoile sensiblement l'effet des lumieres empruntées, par lequel les objets, qui dominent en vivacité, communiquent leur nuance sans participer à celle du corps voisin. La drapperie jaune, dont cette figure est parée, jette un très-beau reslet sur ses carnations, fans que celles-ci réfléchifsent aucune de leurs nuances sur le ton doré de l'étoffe. On peut en dire de même de la figure représentant l'Equité. Elle communique entiérement la teinte rouge de sa drapperie à un Génie, qui est près d'elle, sans en rien emprunter.

XVI. TABLEAU.

Majorité du Roi Louis XIII.

Nº. 123.

Dégradation

La Reine remet à son fils le Roi des couleurs Louis MII. le gouvernement de la & contrastes. France, sous l'emblême d'un Navire, dont elle lui donne le Timon. Quatre Vertus le font mouvoir par la force des avirons qu'elles agitent. Au-dessus des voiles, que dirigent d'autres Divinités, paroissent les constellations Castor & Pollux, symbole de l'heureux Gouvernement qu'annoncent les Renommées.

> La dégradation des tons si nécessaire au parfait arrondissement de chaque objet, n'est pas moins essentielle à l'intelligence d'un tout-ensemble, que la dégradation de ces mêmes tons dans tous les détails. Cerre double maxime est nettement exposée dans les quatres figures qui font mouvoir le Navire. La Force, défignée, ainsi que les trois autres

Vertus, par le symbole tracé sur les boucliers, offre une principale lumiere sensiblement dégradée de couleurs & d'effet, depuis l'épaule de la Déesse jusqu'au bas de sa drapperie. Cette figure rend raison du premier précepte. Le second est détaillé d'une maniere lumineuse dans les couleurs variées de la Religion, de la Justice, de la Bonne-foi. Quoique cette variété ne soit ménagée que par des nuances très-douces, elle est sensible parce qu'elle est conçue par grandes masses, d'une figure à l'autre. Aussi leurs diverfes carnations, dégradées de tons & de lumieres à mesure qu'elles s'éloignent du centre du Tableau, produisent tout l'effet que l'Artiste intelligent avoit en vûe d'opérer.

Ce n'est point assez d'ét blir les dégradations, si on ne les fait valoir par des contrastes avantageux. Ici les vêtemens bruns du Roi & de la Reine sont en opposition avec la lumiere capitale qui frappe sur la figure de la Justice. Les trois autres Verus tirent la frascheur & la vivacité de leurs nuances de l'opposition que fait avec elles la drapperie violette dont le Zele est en partie yêtu, du ton gris

des voiles, & du contraste du rouge fourd que présente la Divinité associée au Zele.

La couleur du vaisseau forme une opposition non moins favorable à toutes les figures. Cette large masse brune s'unissant avec la couleur vigoureusement source des flots, soutient, ranime, colore les nuances les plus éteintes. Pour la fixer sur son plan, Rubens a imaginé une espèce de Monstre marin, qui par sa couleur grisâtre & par les reluisans aigus que son écaille reçoit de la lumiere, concourt avec le clair brillant des lames d'eau produites par l'agitation de la mer, à empêcher que le navire n'avance trop dans la composition.

XVII. TABLEAU.

La Reine s'enfuit du Château de Blois

[N°. 124. Effets de nuit. Marie de Medicis voulut que cette peinture transmît à la Posterité le souvenir de sa disgrace. Ce sut pendant la nuit & par une senêtre qu'elle se sauva du Château de Blois, où Louis XIII. l'avoit obligée de se retirer. Le Duc d'Epernon l'attendoit avec des gens DE PEINTURE. 289 gense armés, pour favoriser son évation, & l'escorta jusqu'à Angoulême. Rubens a observé ici les décences d'une maniere fort ingénieuse. Ce n'est point la Reine, c'est une de ses Suivantes, qui descend par la senêtre du Château.

Les principes, qui concernent les effets de couleur convenables aux sujets de nuit, sont plus bornés & moins connus que ceux qu'offre la Nature, quand le foleil en dévoile les variétés. La difficulté d'étudier les divers accidens que produit une lumiere artificielle, quand il s'agit du tout-ensemble d'une scene nocturne, est un obstacle à la bien rendre. Il est vrai qu'on a la ressource de modéler le sujet en entier avant que de le peindre. Ce moyen, que plusieurs grands Maîtres ont employé, facilite la découverte des accidens de lumiere & met l'Artiste à portée d'en rendre la vérité; mais il doit être dirigé par l'imagination, le jugement, la connoissance parfaite des principes du Coloris & de la magie des tons. Sans ces secours il ne scauroit représenter un trait d'Histoire arrivé pendant la nuit, avec cette illesion Tom. I.

qui plaît d'autant plus qu'elle étonne & que souvent le Spectateur ne s'y

attend point.

Comme la lumiere artificielle est ordinairement plus voisine des objets que la lumiere du jour, les éclats doivent en être plus vifs & les ombres qu'elle produit plus tranchées & plus uniformes. Le ton général d'un Tableau ainsi éclairé doit être sourd, ténébreux, & il doit tenir de l'obscurité matte de la nuit. Il ne scauroit y avoir des transparens & de la couleur, là où le jour ne réfléchit que peu de rayons; mais aux éndroits où elle frappe, elle doit communiquer le ton rougeâtre qui lui est propre & produire des ombres dont la vivacité soit analogue aux différentes couleurs de tous les objets & à leur proximité avec le principe qui les éclaire.

Les parties lumineuses auront le plus vis éclat, ainsi qu'on l'apperçoit sur les carnations de la Reine; les détails, les travaux y sont prononcés; mais ils sont à peine sensibles dans les parties de demi-teinte, & ne sont point du tout apperçus dans

les masses d'obscur.

Nous avons déja remarqué, que dans les sujets éclairés du jour qui brille en pleine campagne, la partie des reflets éclairant en quelque sorte les ombres, les masses de demi-teinte devoient être d'un plus grand volume que celles des ombres & de la lumiere reunies: par la raison du contraire dans la représentation des sujets de nuit, les ombres ne doivent pas seulement être plus étendues que les lumieres & les demi-teintes comprises ensemble, mais encore elles doivent réunir dans leur volume celui qu'occuperoient les demi-teintes, si elles pouvoient être sensiblement apperçues. De sorte que si dans les sujets éclairés du jour naturel on oppose ordinairement à six degrés de lumiere neuf degrés de demi-teinte & douze degrés d'ombre; dans les sujets de nuit éclairés d'une lumiere artificielle, on doit joindre aux douze degrés de l'obscur les neuf degrés des demi-teintes, & conséquemment opposer vingt - un degrés d'ombre aux six degrés de la lumiere. Plus on se rapprochera de ces proportions, plus l'effet qui en résultera sera vif & séduisant.

292

Au reste, il n'importe que ces diverses proportions soient ménagées par la combinaison du clair obscur, ou par la valeur des couleurs propres & locales. Il fuffit qu'elles foient dans des rapports qui n'ayent rien d'outré. L'extrême vivacité des lumieres & l'étendue considérable des ombres répandues dans les Peintures, qui retracent des événemens que l'on éclaire au flambeau, feroient paroître les clairs trop aigus & les obscurs trop tristes, si les premiers n'étoient rappellés par des Echos qui les soutiennent, & si les seconds n'étoient détachés par des lueurs qui s'échappent entre les objets. Celles-ci seryent à réveiller les grouppes; les Echos contribuent à former des plans & à fixer chaque objet dans le sien. Il est important de ne pas l'oublier; ces échos & ces réveillons, qui fervent aussi à donner de l'étendue à la composition & à faire paroître le Tableau plus grand que la toile, doivent être distribues diagonalement & à distances inégales.

Pour concourir avec succès à la parfaite imitation de l'obscurité, que la nuit doit produire, empruntons la magie des étoffes les plus brunes, des tons de chair les plus colorés & les plus fourds. Toutes les lumieres céderont en vivacité au principe qui les produit. Elles ne l'emporteront en éclat que par leur étendue & par l'opposition des objets qui leur seront associés. Ce volume & ce contraste seront relatifs au local & à l'importance du rôle des figures qui les recevront.

Enfin tous les corps feront peints d'une maniere moins arrondie; les formes en feront prononcées plus quarrément; les masses, plus uniformes de tons, y seront traitées d'un pinceau moins recherché; les diverses modifications, les finesses de la Nature, les variétés des travaux, les richesses de détail seront perdues dans la masse; au lieu que dans les sujets où la lumiere du jour dévoile les plus précieuses beautés des objets, on doit les retracer & les rendre dans l'exactitude la plus complette.

XVIII. TABLEAU.

La Reine prend le parti de la Paix.

Nº. 125.

Beau coloris affocié à Deffein.

Marie de Medicis tient conseil à Angers avec les Cardinaux de la Vala pureté du lette & de la Rochefoucault. Celui-ci l'exhorte à prendre le rameau d'olivier que lui présente Mercure, & lui suggere de faire la paix avec le Roi, qui avoit envoyé des Députés pour travailler à un accommodement. Le Cardinal de la Valette au contraire retient le bras de la Princesse, & donne à connoître par-là qu'il est d'avis qu'Elle foutienne ses intérêts par la voie des armes. Auprès d'Elle est la Prudence qui lui insinue de se tenir sur ses gardes.

L'objet, qui dans ce Tableau fixe l'attention du Connoisseur impartial, concerne également le Dessein & le Coloris. Il nous persuade que Rubens traçoit avec le pinceau les belles formes de la Nature, aussi correctement que les grands Dessinateurs les tracent avec le crayon. La fouplesse, l'élégance, les finesses du Vrai sont rendues dans la figure du Messager

DE PEINTURE. 295

des Dieux avec une précision peu commune. Toutes les graces du Naturel sont formées dans la pâte de la couleur. C'est en les y plaçant, en les y fondant par une manœuvre intelligente que l'Art leur a prêté l'existence, & c'est par le moëleux arrondissement des teintes qu'il leur a donné la folidité. Une brosse large & habilement adoucie a répandu sur ce perfonnage l'épiderme fouple & brillant qui charme l'œil par sa fraîcheur: des pinceaux plus délicats ont imprimé dans toutes les parties des touches fines & spirituelles qui forment les détails les plus précieux: une harmonie générale a couvert toutes les chairs de ces teintes séduisantes, qui concourent au fuccès d'une sçavante supercherie.

XIX. TABLEAU.

Conclusion de la Paix entre Marie de Medicis & le Roi Louis XIII.

La figure de la Fraude, qui fait Grand caune des principales beautés de ce ractere de Tableau, confirme la juste idée qu'a formes, de donné plusieurs fois Rubens de l'étenpinceau.

due de ses connoissances dans la partie du Dessein. L'effet, que produit la représentation pittoresque de ce Monstre, n'est pas seulement dans ses traits & dans la disposition de toutes ses parties artistement contrastées, il dépend encore de la couleur caractéristique dont ce Vice est peint. Il porte dans sá nuance générale ce ton basané, ces lumieres jaunâtres que donne le séjour ensumé du Tartare; ces demi-teintes d'un gris verdâtre qui annoncent le venin & le fiel; ces ombres fanguines à travers desquelles percent le feu & l'ardeur de la malice & de la rage. Des reluisans semés à propos par une brosse hardie, font pétiller tous ses muscles. Des touches brutalement lâchées, s'il est permis d'user de cette expression, semblent ranimer tous ses mouvemens & la vivacité de son désespoir. Des vigueurs colorées, qui favorisent le relief de toutes les parties de son corps, le détachent sensiblement de son fond. La violence de son attitude, le ton ardent de ses carnations sont en contraste avec le noble maintien & la couleur argentine de la Paix. Cette Divinité céleste est opposée

DE PEINTURE. 297 au Monstre infernal, non-seulement pour en relever le ton & le caractere, mais encore pour colorer & tenir dans leur plan tous les objets de cette scene héroique. On y voit la Reine que Mercure conduit au Temple de la Paix. La Bonne-Foi l'y introduit, & tandis que la Fraude, la Fureur & la Calomnie font leurs efforts pour s'opposer aux sages desseins de Marie de Medicis, la Paix met le feu à divers instrumens de guerre, pour annoncer qu'ils vont être désormais inutiles. Le Temple de cette Divinité est à colonnes de marbre noir. Il est environné d'un ciel orageux, réveillé par les éclats de la foudre, & sert à faire, pour ainsi dire, sortir de la toile tous les objets qu'y présente la magie du coloris.

XX. TABLEAU.

La Paix confirmée dans le Ciel.

Le Roi Louis XIII. & la Reine N°. 127. fa mere se donnent mutuellement les témoignages de leur tendresse & de des lumieres neutement déleur sincere réunion. La Bienveillance voike. est à côté de la Princesse, qui est sou-

tenue sur des nuages, légerement agités par le souffle des Zephirs. Cette réconciliation se passe dans le Ciel. L'Hydre, qui avoit occasionné la désunion, est foudroyée par le Courage.

Le bel effet de ce Tableau vient de la lumiere céleste, qui par sa disposition éclairant les objets à droite & à gauche, occasionne de grandes masses de privation dans les tournans de l'ordonnance pittoresque. Ici Marie de Medicis & le Roi Louis XIII. attirent particulièrement les yeux du Spectateur. La fraîcheur, le moëleux des carnations de la Princesse sont en contraste avec le ton solide & coloré de celles du Prince. Le farin blanc dont la Reine Mere est vêtue ne reçoit de lumiere que sur les parties les plus faillantes & fur les reluifans des plis. Une demi-teinte générale en fait le principal ton; & ce n'est que par les masses vigoureuses, dont la figure est environnée, qu'on fent la couleur propre du vêtement. Le Roi est ajusté de deux étoffes, dont l'une sert à étendre la masse lumineuse qui éclare sur ce grouppe; l'autre à y jetter du piquant. Le Courage, qui la foudre en main

DE PEINTURE. 299 terrasse le Monstre, fait par son attitude & par sa couleur une riche opposition avec la noblesse du grouppe dominant. Cette figure, accompagnée du Gouvernement, est vêtue d'un rouge-brun, réveillé par des lumieres vives, mais peu étendues. Les masses larges & obscures, que présente l'étoffe, sont ranimées par des fiertés de couleur, fouillées dans les endroits inaccessibles aux reslets. Ce rouge est rappellé par un écho sur la figure de la Bienveillance, placée à côté de la Reine. L'Art a introduit ces contrastes pour relever l'éclat du coloris, dont est peinte la figure de la Princesse, & pour soutenir les dissérentes vigueurs qui sont répandues dans tout l'ouvrage. La principale est étendue aux environs de l'Hydre. Ce Monstre, qui par son volume occupe presque la moitié de la composition, est d'un ton convenable au fiel, au poison & à la malignité dont il est pêtri. Il présente par la vivacité de son expression & par sa tournure singuliere une opposition piquante avec tous les objets qui le contrastent. Son attitude extraordinaire a quelque chose d'intéressant. Il est traité avec tant d'art; il est rendu d'un pinceau si hardi, si ragoûtant, & d'une manœuvre si caractéristique, qu'on l'examine sans répugnance & qu'on le voit même avec une sorte de plaisir. Tant est vrai ce qu'a dit Despreaux:

Il n'est point de Serpent ni de Monstre odieux, Qui par l'art imité ne puisse plaire aux yeux. D'un pinceau mâle & sier l'artifice agréable Du plus affreux objet fait un objet aimable (a).

XXI. TABLEAU.

Le Tems découvre la Vérité.

Nº. 128. Cette allégorie rend raison de la Harmonie, mésintelligence qu'il y eut pendant équilibre, & plusieurs années entre le Roi Louis opposition des couleurs. XIII. & la Reine Marie de Medicis sa mere. Par-là Kubens a voulu désigner que leur désunion étoit l'effet des avis qui leur avoient été donnés. Le Tems leur en dévoile la fausseté. en leur montrant qu'ils avoient été surpris l'un & l'autre par la maligne politique de quelques Courtisans. Dès-que la Vérité est enlevée du profond abime, où la Calomnie la tenoit

⁽a) Art Poët. III. Chant , vers 1.

pe Peint ur e. 301 enchaînce, le Roi & la Reine Mere fe donnent à la face du Ciel les témoignages de la sincérité de leur réconciliation.

Ce Tableau renferme un principe bien important de la science du Coloris. Dans le contraste des carnations & de tous les autres objets imités d'après Nature, il faut avoir toujours en vûe cet équilibre harmonieux de tons, qui rend les oppositions douces & agréables sans fadeur, piquantes & fieres sans dureté. Il faut que tous les passages, toutes les nuances, tous les contrastes soient judicieusement combinés & présentés sous des rapports harmoniques; que les couleurs marchent dans une ingénieuse progression; se fassent mutuellement valoir, prêtent aux objets l'éclat, le faillant du Vrai, se rangent tour-à-tour à la place qu'exigent la subordination des parties & l'intérêt du tout-ensemble: qu'elles concourent à cette belle unité d'accidens qui fait jouir les yeux connoisseurs de tout ce que le Beau-visuel a de charmant & d'admirable. Telles dans un chœur de musique la sçavante combinaison des chants, des modes, des accords; les oppositions du ton grave & du ton aigu, des réticences & des creschendo, qui se sont réciproquement valoir, présentent aux oreilles bien organisées ce que le Beau-auditif a de plus pathétique

& de plus gracieux.

La suavité des tons dont la figure de la Vérité est peinte, la finesse de tous leurs passages, la douceur des demi-teintes & des ombres même dont ils sont accompagnés, relevent la couleur locale de la figure du Tems. Tour-à-tour l'ardeur du coloris, la folidité des demi-teintes, la vigueur des bruns qui servent à l'arrondissement du corps au Vieillard rendent éblouissante la fraîcheur de l'aimable Vérité, qui est toujours dans le printems de l'âge. Malgré que ces contrastes soient très-sensibles, les tons de l'une & de l'autre figure ne laissent appercevoir aucune dissonnance qui choque.

Ce n'est pas que les dissonnances ne soient quelquesois nécessaires en peinture comme en musique, (nous l'avons déja remarqué) soit pour exprimer quelque trait de caractère, soit pour distinguer certains objets

DE PEINTURE. 30% essentiels, soit pour jetter du piquant dans l'ouvrage; mais elles doivent être préparées & sauvées avec adresse. Ainsi le Peintre, qui veut fixer l'admiration du Spectateur sur quelque trait remarquable, ou attirer les regards fur quelque personnage important, peut l'ajuster avec des drapperies de couleurs dissonnantes; mais il doit l'environner de nuances agréables. Veut-il user d'un autre stratagême? Qu'il assaisonne par l'assortiment du linge le plus clair le ton d'une chair colorée. Qu'il reléve par l'association d'une étoffe brune l'éclat d'une carnation fraîche & lumineuse, ou qu'il détache sur un fond tout brillant des rayons du soleil les objets recouverts de l'ombre la plus frappante. L'harmonie gagne infiniment à ces licences; il ne s'agit que d'en faire usage à propos; de les placer judicieusement; de les balancer de maniere que la douceur & l'équilibre des tons ne soient, pour ainsi dire, altérés que pour emprunter de cette altération plus de valeur & plus d'éclat. Tel un sombre nuage s'élevant sur un bel horison en rend

la vivacité plus piquante.

PORTRAITS

De Marie de Medicis, de François Grand Duc de Toscane, & de Jeanne d'Autriche.

Nº. 129. férens de détacher les obleur fond.

La Reine Marie de Medicis peinte Moyens dif- en Minerve est revêtue & environnée des attributs convenables à la Déesse jets de desfus des Arts. Rubens a réuni dans ce Portrait historié la plupart des grands principes qu'il a répandus dans ses autres Tableaux. Beauté de composition, noblesse d'ajustemens, élégance d'attitude. On y dévoile les maximes lumineuses du Coloris; fraîcheur dans les chairs, passages doux, oppositions piquantes, vérité de couleurs locales, contraste des fonds gris; vivacité de tons, facilité de pinceau, fierté de touches, harmonie du toutensemble. Ce que l'Art a de plus précieux, de plus séducteur, tous les traits qui concourent à la décoration d'une machine pittoresque se trouvent adroitement affortis dans l'ordonnance & les détails de ce Tableau.

A gauche de la Reine est le Portrait en pied du Grand Duc de Tofcane, son pere, François de Medicis. Ce Seigneur est décoré du Collier de son Ordre, celui de S. Estienne, & vêtu de l'habit de Cour. Du côté opposé est le Portrait de la Grande Duchesse, Anne d'Autriche son Epouse & mere de la Reine Marie de Medicis. Ces deux morceaux sont simples, mais élégans, relevés par les ornemens de la Nature & embellis des richesses de l'Art.

Les trois Tableaux préfentent trois effets différens. La figure de Minerve contraste sur un Ciel doux par ses vêtemens colorés, aussi-bien que par ses carnations fraîches & transparentes. Elle est grouppée avec un tas d'armures, dont les reluisans forment des échos aux lumieres qu'elle reçoit, & à celles dont sont éclairés

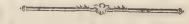
les Génies qui la couronnent.

Le Portrait de François de Medicis vêtu de noir & grouppé avec un rideau rouge, prend un parti entiérement brun & très-vigoureux fur un fond fuave, réveillé par quelques lueurs d'un jour foible. Les parties de la figure, oppofées aux endroits du fond les plus fourds, font encore

306 TRAITÉ

plus obscures que le fond même, si l'on excepte la tête & les mains.

Jeanne d'Autriche, dont l'attitude est pareille à celle du Grand Duc de Toscane son Epoux, se détache par la couleur locale des chairs & des ajustemens, sur un champ sombre & tout uni, qu'aucune clarté ne réveille.

ARTICLE VI.

PRÉCIS DES PRINCIPALES

MAXIMES QUI CONCERNENT LES PLAFONDS, RÉUNIES DANS UN PROJET D'APOTHEOSE EN L'HONNEUR DE RUBENS.

Les préceptes qui concernent les Plafonds, font trop importans à l'Art de peindre & trop utiles à ses Cultivateurs, pour ne pas les réunir aux maximes qui sont exposées dans ce Traité. Remplissons cette idée, en choisissant un sujet qui réponde tout à la sois au désir que nous avons de

DE PEINTURE. 307 recueillir ici les principes capitaux de la Peinture, & d'acquiter la reconnoissance que nous devons à Rutens pour nous avoir communiqué les plus intéressans, d'une maniere également variée, lumineuse & instructive.

C'est dans la coupole d'une vaste Galerie que sera placée la scene de Plan de l'Acette Apotheose. Comme l'effet le potheose. plus ingénieux & le plus vrai d'un Plafond consiste à percer la voute, imaginons un nouvel Olympe. Là présideront les Dieux des Arts, les Muses de l'Histoire & de l'Harmonie. Toutes les qualités personnisiées, qui servent à la célébrité des grands Peintres, seront substituées aux Divinités ordinaires du Ciel poëtique des Anciens. Les Bustes des plus célébres Artistes de la Grece & de Rome formeront les signes d'un nouveau Zodiaque. Enfin des Grouppes allégoriques enrichiront les quatre côtés du Dôme, féparés par quatre Statues en Stuch.

Dans la partie méridionale, la cor- No. 131. niche, au-dessus de laquelle regne Détails de une balustrade feinte, est masquée ce pittorespar plusieurs nuages. Sur ce Trône que.

Nº. 130.

l'ordonnan-

brillant, Rubens paroît entre les bras de la Peinsure, qui le couronne de fleurs. Il est accompagné de la Noblesse & du Genie des Négociations, pour désigner ses différentes Dignités, & l'honorable Ambassade dont il fut chargé par Philippe IV, Roi d'Espagne. Les deux Villes, Cologne, où Rubens est né, & Anvers où il est mort, caractérisées par l'écusson de leurs armoiries, soutiennent d'une part ce principal grouppe. Anvers déplore la perte qu'elle a faite du grand Artiste; Cologne excite l'admiration des Spectareurs, en leur montrant le symbole de l'immortalité, dont il va jouir par l'honneur de l'Apothéose. D'autre part ce grouppe est enrichi de Genies, qui portent les attributs des Arts relatifs à la Peinture. Le Coloris, précédé des Graces, assis sur un Arc-en-ciel, & tenant un prisme en main leur sert d'équilibre pittoresque.

Dans la partie opposée, celle du Nord, sont représentés les Effets & l'Intelligence. Cette figure domine tout le grouppe. Par l'artifice d'un grand voile, qu'elle déploye, elle couvre d'une large demi-tointe presque tous les objets qui le composent.

La science du clair obscur est associée avec l'Intelligence; elle est à moitié éclairée & à moitié ombrée par le voile. Le Genie des Esfets s'y trouve enveloppé. Les Esfets sont caractérisés par des Enfans, dont les uns avec des slambeaux; d'autres par l'ouverture des nuées qu'ils séparent, & d'où s'échapent des rayons de lumiere, se portent mutuellement les uns les autres des accidens de jours & d'om-

bres très-singuliers.

A droite, côté de l'Orient, paroît la Muse de l'Histoire écrivant les fastes de la vie de Rubens. La Vérité lui fournit des rouleaux, où sont tracées les anecdotes les plus glorieuses. Un petit Genie à qui cette Déesse a confié son miroir, présente l'ancrier à Clio & lui montre la Renommée, qui déroule à ses yeux quelques desseins coloriés de la Galerie du Luxembourg. Les trompettes de cette Divinité sont entonnées par deux Genies d'âge viril, qui en portent les sons jusqu'aux extrémités de l'Univers. Il est désigné par la portion d'un Glose immense, qui sert à lier ce troisseme grouppe principal avec celui qui est peint dans la partie du Midi.

Du côté de l'Occident, on voit l'Allégorie appuyée sur le sein de la Poésie: ces Déesses partagent la gloire dont jouit le célebre Artiste, qu'Elles ont l'une & l'autre enrichi de leurs trésors mystérieux. Au tour d'elles font plusieurs Divinités fabuleuses: Syrenes, Tritons, Nymphes, &c. qui par leur allegresse & leurs chants témoignent leur satisfaction, à la vue du triomphe de celui qui les a glorieusement solemnisées par son pinceau. La lueur qui part du centre de lumiere, où réside Appollon, vient s'unir avec ce quatrieme grouppe par un rayon éclatant semé d'étoiles, & traversé par un léger zodiaque. Non loin paroît l'Enthousiasme; Minerve lui confie le soin de rapporter à la Poésse & à l'Allégorie le compas & le flambeau qui ont dirigé l'Apelle Flamand, & lui ont fait répandre la clarté & la justesse dans toutes ses compositions symboliques.

Pour arriver, par un enchaînement de grouppes, à celui que forment les Dieux des Arts, placé au centre de la gloire, on distribuera, sur divers sites plusieurs grouppes subordonnés aux quatre principaux. Ici l'Architecture & la Sculpeure travaillent à célébrer le Héros; l'une lui érige une Pyramide, l'autre en ébauche le buste; la gravure en multiplie les productions. Le Tems ordonne aux Genies des Arts armés de baguerres, de maillers & de regles, de chasser au loin l'Ignorance, la Satyre & l'Envie. Ces Monstres font de vains efforts pour obscurcir par les noires vapeurs de leur souffle & de leurs torches éteintes, l'éclat dont brille l'Artiste fameux. Là paroissent l'Etude, le Sçavoir, la Docilité & la noble Ambition; plus loin l'Harmonie, le Goût, l'Imagination, la Nature. Ces trois grouppes subordonnés sont traités d'un ton vague, & font un contraste heureux avec les quatre principaux, dont ils relevent l'éclat & la vigueur. Ils sont distribués dans une évolution irrégulièrement circulaire, & sont traversés par la figure du Genie. Celui-ci partant du centre de la coupole, dont il paroît entiérement détaché par la solidité de son coloris, s'élance vers Rubens pour lui offrir la couronne de

l'Immortalité qu'Apollon & Minerve Nº. 132. lui ont décernée.

Caractere de deffein convenable

Le caractere de Dessein, qui convient aux ouvrages de cette eipece, aux Plafonds. doit être relatif au local de la scene & aux divers genres des figures. La distance, d'où elles sont regardées, les voussures sur lesquelles on les trace exigent des ménagemens particuliers, qui concernent également la régularité des contours & la jus-

tesse des proportions.

Une figure s'éleve-t-elle sur la vousfure du plafond? la partie inférieure, se raccourcissant aux yeux du Spectateur par la ligne courbe fur laquelle les contours sont tracés, doit être un peu exagérée dans fa longueur; au lieu que la partie supérieure qui s'allonge physiquement aux regards doit être réduite à une forme un peu plus raccourcie. Cette altération, à laquelle les objets sont soumis par la nature du local, doit être d'autant plus fensible qu'ils s'élevent davantage vers le centre de la voûte; c'est un moven assuré de leur conserver leur véritable proportion.

Dessiner les figures d'après nature

de

DE PEINTURE. 313

de la distance & du point de vue, d'où l'ouvrage doit être regardé, c'est la seule précaution qui peut garantir du risque de se tromper dans les proportions de l'ensemble qu'elles présenteront, lorsqu'elles seront en place. Un carton exactement tracé sur un plan horisontal pourroit ne produire qu'une Figure très-incorrecte, lorsqu'il sera appliqué sur une superficie concave.

Les personnages retracés dans une coupole étant vus de bas en haut, leurs contours doivent prendre une marche circulaire, en s'élevant audessus de l'œil pour former leur raccourci. On facilite cette illusion en affectant de faire paroître le dessous des têtes, des pieds, & de toutes les parties. Ce seroit agir contre l'ordre du naturel que de faire voir le dessus des objets, qui ne sont apperçus que d'un point de vue très bas.

Cette affectation doit être néanmoins menagée; les Divinités agréables, telles que la Peinture, l'Harmonie, le Goût, &c. les Genies d'âge viril, le Héros du sujet, seront retracés sous des contours simples, coulans & moins circulaires; ils conser-

Tom. I.

veront dans un raccourcissement modéré toute leur noblesse & leurs graces. On doit les placer sur des sites avantageux, & les y disposer de façon qu'ils produisent leur esser, sans qu'on ait besoin d'employer pour cela beaucoup de stratagême. C'est sur les sigures des Monstres, tels que l'Ignorance, la Satyre, l'Envie, que l'on développera tous les caprices de l'Art, sans craindre d'exagérer dans ces Êtres infernaux une bizarrerie convenable à leur caractere.

Les drapperies, les Fabriques, les Ruines, les arbres, enfin tous les corps inanimés susceptibles de formes arbitraires, seront présentés sous des aspects non moins capricieux. On peut les soumettre à des raccourcis singuliers: leur opposition contribuera infiniment à donner aux Figures animées l'élégance & la souplesse qui leur sont propres.

Ces principes de dessein, relatifs aux plasonds, sont aisément applicables à la composition dont nous venons d'exposer l'ordonnance. Les figures allégoriques, les grouppes pittoresques, les idées poètiques, l'enthousiasme & le sublime qui sont DE PEINTURE. 315

dans l'Aporhéose de Rubens, peuvent recevoir tous les caracteres convenables au Dessein. On peut y répandre, y associer avec succès les vérités de la Nature & les beautés de l'Antique; les figures de la premiere jeunesse, celle du genre gracieux & du genre noble y seront en contraste avec les figures d'un âge plus avancé, avec des figures d'action, & avec d'autres figures présentées dans des situations violentes. De la combinaison de ces divers objets, assortis & opposés avec intelligence & avec goût, naîtront indubitablement mille beautés intéressantes. Mais toutes ces beautés ne suffisent pas à la perfection d'un ouvrage. Il faut leur associer les accidens de lumiere & les charmes du coloris.

Que tous les membres de cette composition soient donc arrangés de maniere qu'ils reçoivent de grandes masses de clair-obscur : que de larges demi-teintes & de grandes parties d'ombre soutiennent l'effet gé-

néral.

Est-on dans l'incertitude du choix Principe des par rapport à l'endroit où doit être lumieres. établie la principale lumiere? Il suf-

Nº. 133.

fit de consulter la Nature; elle dit sensiblement qu'il n'est rien de plus éclatant que le Ciel. Il est le centre de la lumiere; il doit être conséquemment l'endroit le plus éclairé, le plus brillant, puisqu'on a pour objet de percer la voute, & de faire voir dans un Ciel ouvert les Divi-

nités, qui embellissent la sête.

Ce n'est pas que ce champ lumineux ne doive offrir des parties dégradées, privées même du grand jour, & ne puisse être interrompu à propos par des nuages, qui empêchent la clarté de se répandre également partout. Les diverses modifications de nuances sont si nécessaires, que c'est par leur feul moyen qu'on fait sentir le vif éclat de la sumiere. Mais il faut que ces teintes subordonnées soient extrêmement suaves, douces, aëriennes, & qu'elles ne fervent qu'à soutenir, à relever le ton des objets qu'éclaire le Soleil. Avec cette ressource on réussit à seconder l'intention de la Nature, qui ne présente jamais un grand jour sans que les corps qui sont à portée d'en être frappés ne participent à sa lueur.

Le Ciel d'un plafond, dont on sa-

DE PEINTURE. 317 crifieroit l'éclat pour relever celui des Figures, présenteroit une contre-vérité: des effets vifs & brillans pourroient-ils dériver d'une fource obscure? De même rien n'est plus faux que les effets produits par des figures totalement privées de lumiere, quand on les voit exposées à la clarté du Soleil. Si l'intérêt de l'ouvrage exige des accidens singuliers, l'industrie doit introduire des corps qui les occasionnent, ou recourir aux ressources des tons propres & des couleurs locales.

Un Ciel moins clair n'est supportable que dans un plafond qui retraceroit l'Aurore, commençant à dissiper les ombres de la nuit avant que d'enlever Céphale; ou les Aquilons répandant au sein des airs les tempêtes & les orages, &c. Si l'on excepte ces sortes de sujets d'un usage peu commun, les Ciels les plus brillans sont toujours les plus convenables & sont le meilleur effer.

Au moyen d'un fond lumineux, tous les objets qui y sont opposés la valeur des empruntent de la solidité & de la lumieres. vigueur; toutes les masses y prennent la consistance convenable & les cou-

Nº. 1346

Systême sur

318

leurs, le plus bel éclat, la plus grande vivacité. Fixons à peu près les différentes valeurs de cet éclat & de cette vivacité, en établissant qu'il faut que la premiere nuance de la demi-teinte soit moins vive & moins belle en lumiere & en couleur que celle du premier clair, au moins de trois tons; que la premiere nuance du brun le foit moins que celle de la demi-teinte, environ de cinq degrés. Ainsi il y aura la différence d'un tiers entre le premier clair de la lumiere principale, & celui de la demi-teinte; celle d'un cinquieme entre le premier clair de la demi-teinte & celui du brun; & celle d'un huitieme entre la premiere nuance du brun & celle du premier clair. De ces proportions résultent les trois tons qui forment en peinture une espece d'accord parfait, le plus agréable & le plus harmonieux pour les yeux, comme la tierce, la quinte & l'octave le sont pour les oreilles.

Ce calcul conduit à ne point pratiquer dans des masses opposées, des couleurs qui percent & à donner à chaque nuance la solidité qu'elle doit avoir; car quoique les essets, que DE PEINTURE. 319 produisent les corps aëriens, soient légers & vagues, les objets ne doivent jamais être diaphanes ni trans-

parens.

Comme la Peinture est une sorte de magie, & qu'il n'y est pas toujours question de ce que les choses sont, mais de ce qu'elles paroissent être, on peut, quand l'esset l'exige, introduire dans les masses dissérentes des tons, qui soient réellement les mêmes, pourvu qu'on en déguise la valeur par l'artisse des oppositions; qu'on les sixe dans la masse à laquelle ils appartiennent; & qu'on les empêche d'avoir aucun rapport avec celle, dont ils ne sont point partie.

C'est par se divers jeu des contrastes que les grouppes avancés peuvent & doivent même recevoir des couleurs, des lumieres aussi belles, aussi brillantes que celles de l'Empirée. Elles paroêtront alors plus piquantes, plus vives par l'opposition des ombres larges & des clairs peu étendus qu'on leur associera, & sur-tout par la beauté des restets dont les Ciels qui leur servent de sond ne sont point susceptibles. Ressource heureuse pour employer les mêmes lumieres,

les mêmes couleurs, & pour les mettre en contraste, sans qu'elles percent entre elles!

Nº. 135.

Art de faire objets, & manœuvre propre aux Plafonds,

Envain réuffiroit-on à donner aux plafonner les Figures de la coupole les teintes & la consistence convenables, si l'on négligeoit les moyens de les faire plafonner. Cet art consiste à représenter debout & sur des lignes perpendiculaires des personnages, qui sont physiquement couchés sur un plan horifontal, ou quelque fois sur une courbe irréguliere. On trompe l'œil du Spectateur en lui présentant un azur doux & lumineux, qui se dégradant par des tons dorés à mesure qu'il s'approche du sein de la lumiere, & par des nuances vagues & nébuleuses à mesure qu'il s'en éloigne, imite par ce beau stratagême la rondeur de ce qu'on appelle communément la Calotte des cieux. En opposant à ce fond suave, des nuages, qui, des bords de la corniche, s'élevent par une évolution spirale jusqu'au centre de la voute, tous les objets qui seront placés sur ces nuées paroîtront s'élever comme elles, & plafonneront tout naturellement, pourvu qu'on en retrace les formes justes

d'après le Modéle, & que le jugement suggere à l'Artiste les dégrada-

tions des tons de couleur, qu'exigent les divers sites des Figures.

L'artifice de la manœuvre, réuni à la justesse des contours, des teintes & des lumieres, portera à l'illusion

tous les objets de la coupole.

Que les couleurs y soient, pour ainsi dire, plaquées les unes à côté des autres sans être fadement adoucies dans leurs extrémités; mais quelles soient, & placées du sens de toutes les parties, & du ton convenable à tous les corps. C'est par des masses plattes qu'on peut les arrondir; c'est par l'étendue de ces masses, & non par des noirs, qu'on leur donne de la vigueur. La distance lie, adoucit, fond les teintes; la difficulté consiste à sentir, à évaluer le juste rapport qu'il doit y avoir entre la vivacité du ton, la fermeté de la touche, & l'éloignement d'où l'ouvrage doit être vu. La dureté & la fadeur sont des extrémités également insoutenables dans une machine pittoresque, faite pour le plaisir des yeux.

Si les Figures doivent être traitées d'un pinceau plat & heurté, à plus forte raison les objets inanimés doivent être peints d'une maniere large & sçavamment négligée. On doit traiter ainsi les nuées. Dans les différentes évolutions qu'elles font en se développant, en se repliant les unes sur les autres, elles se communiqueront leurs nuances diverses; elles emprunteront dans leurs tournans le ton du ciel, ou des autres objets auxquels elles sont opposées. Qu'elles s'entrechassent réciproquement dans leur marche spirale : les colorées chassent les grisâtres & les tiennent à leur place; les grisâtres font fuir & fixent fur leurs plans les plus colorées. Les unes & les autres doivent être présentées par grandes parties. Elles seront plus ou moins légeres suivant le rôle qu'elles joueront dans la coupole. Ici des nuages épais sont peints d'un style nourri, pâteux, & forment une masse solide, pour soutenir les Divinités & le Héros auxquels ils servent de Trône ou de Théatre: plus loin, c'est par une forme indécife qu'ils sont détachés légerement de leur fond : en d'autres endroits une brosse conduite presque au hasard les éparpille, en déchire les exDE PEINTURE. 323 trémités, & les confond dans la masse

qui les absorbe.

Plus les corps inanimés, que l'on oppose aux figures & aux nuées, sont solides & grossiers, plus la manœuvre en sera brusque; plus les nuances & les tons en doivent être siers, & les oppositions tranchantes. C'est sous une brosse écrasée qu'on y placera une couleur épaisse; les gris & les roux y seront en contraste, sans presque qu'aucune teinte intermédiaire les unisse; le ton & le Faire tenant ainsi d'une sorte d'exagération rendront compte de la rusticité & du caractere de l'objet.

Telle est la manœuvre dont on pourroit traiter les figures seintes de Stuc, qui sont aux quatre faces du plasond. Ces statues allégoriques représentent le Dessein, l'Anatomie, la Perspective & la Mythologie. Elles sont accompagnées de leurs Génies, de leurs attributs, & sont grouppées avec la balustrade; espece d'Attique qui dans son esset général se détache en clair sur des sonds bruns & vigoureux. Cette portion grisâtre de l'ouvrage contribue infiniment à augmenter l'éclat de toutes les parties

colorées. Disons mieux: tous les objets qui entrent dans la composition de cette machine pittoresque se sont valoir mutuellement. Les Statues traitées d'un ton mâle & d'un pinceau heurté relevent la douceur, la noblesse, le moëleux des Divinités animées & de tout ce qui leur appartient. Ces figures à leur tour rendent le ciel & les nuées dont il est enrichi, d'une fuavité délicieuse; enfin les nuées elles-mêmes prêtent à toutes les Figures le relief & les graces qui les égalent à la Nature. Cet ingénieux afsemblage d'objets variés par leurs nuances forme aux yeux du Spectateur un ramage de tons, qui équivaut à l'harmonie la plus touchante, & qui le ravit par ses graces du Beauvifuel.

Ce n'est pas tout: il en naît cette illusion séduisante, qui, par le stratageme du clair-obscur & du coloris, perce à l'œil & fait traverser à la lumiere un solide inaccessible à toutes les clartés du soleil. Ainsi le Spectateur, agréablement trompé, croit porter ses regards jusqu'au sein de la voute immense des airs; tandis qu'il ne les promene réellement que sur une

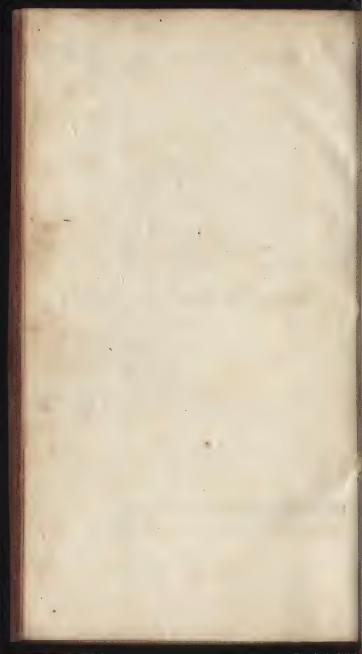
DE PEINTURE. 325

une fuperficie platte, élevée tout au plus de vingt toifes. Magie admirable qui prête à d'ingénieux mensonges

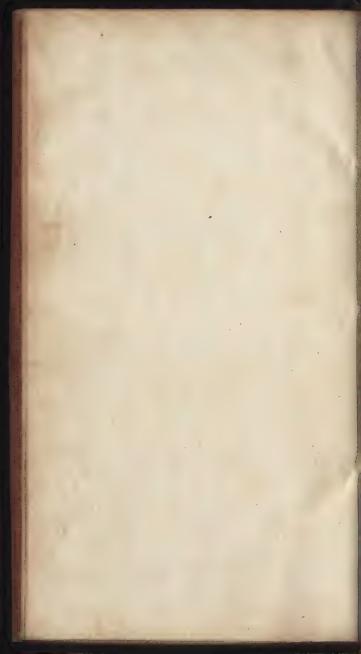
les charmes de la vérité!

Que l'Artiste, dont le pinceau exécutera avec succès ce projet d'Apotheose, ne se prévale pas entièrement de l'honneur qui lui en reviendra: qu'il en partage la gloire avec l'Apele Flamand. C'est lui qui, après l'avoir enchanté par les attraits du Coloris, lui en a dévoilé les principes, l'œconomie & l'artistice.

Fin du Tome premier.

LZZCZ

Special 86-B 18478 V.I

THE GIETTY CENTER

Traité de peinture suivi d'un

21 Bardon, Dandré. Traité de Peinture, suivi d'un Essai sur la Sculpture. 2 vols. 325, 253 pp. essais on painting, color, design, sculpture, biographical and critical dictionary of painters, engravers and sculptors of the French school, dead before 1765. 12mo. Cont. calf. Paris (Desaint) 1765. ORIGINAL EDITION. Cicognara 77.

Choginia II. Diogi. Omroio, 20, Fr blé dans l'introduction tous les principes de l'art. ». Da p. 113 a p. 227 del 2º vol. il Catalogue des plus fameux peintres, sculpteurs & graveurs de l'Ecole Française, morts jusqu'en 1765.

L. 28.000.- \$ 45.60

